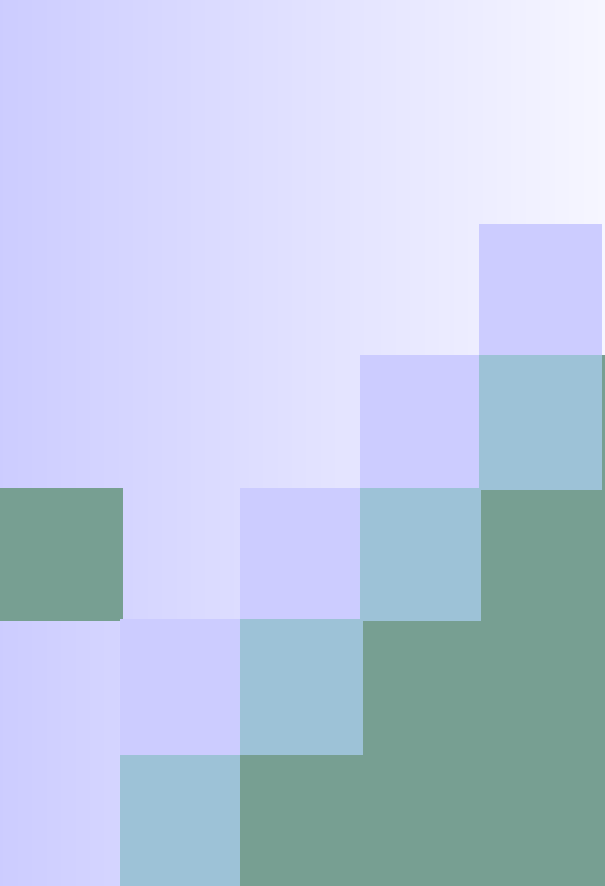

ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ

От древности до наших дней

Автор: Татьяна Петрова

преподаватель

Международной Школы Дизайна

в С.-Петербурге

История стилей от древности до наших дней

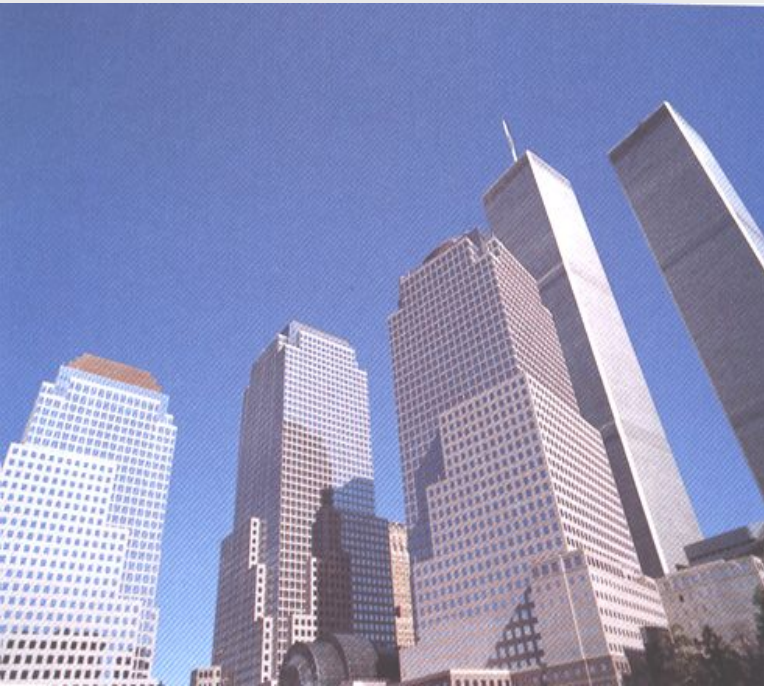

Стиль (лат. stilus, stylus, от греч. stylos — остроконечная палочка для письма) - устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное художественное направление или манера отдельного художника

Стиль – это форма и идеология искусства. В ранние периоды развития искусства стиль был строго подчинён господствующим религиозно-идеологическим нормам, в новое время стиль представляет собой отражение основных философских идей и мировоззрения своей эпохи. Понятие исторический стиль применяется к тем этапам истории искусства, когда художественная культура носит наиболее цельный характер и проявляет себя в создании целостного художественного ансамбля. Ведущая роль в формировании стиля принадлежит архитектуре, подчиняющей себе живопись, скульптуру, прикладное искусство.

Постмодернизм ввел в арсенал современной архитектуры и дизайна все богатство культурного наследия, накопленного цивилизацией. Архитекторы и дизайнеры современности переосмысливают достижения прошлых эпох с тем, чтобы создавать новые, интересные произведения, отражающие всю сложность нашего времени.

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ IV-I тыс. до н.э.

Египетское искусство развивалось под влиянием религиозного мировоззрения, особенно заупокойного культа, поэтому стиль египетского искусства исполнен глубокого философского смысла и ориентирован в Вечность. Основу египетского стиля составила оригинальная архитектура подчеркнута геометрических форм и канонизация приемов изображения человека.

Царица Нефертити. Ок. 1360 г. до н.э.

Египетские рельефы изображают торжественные, вневременные ритуалы. Уникальный метод изображения человека: глаз и плечи изображены фронтально, голова и ноги – в профиль подчеркивает торжественную застылость рельефа и как нельзя лучше передает божественную суть фараона.

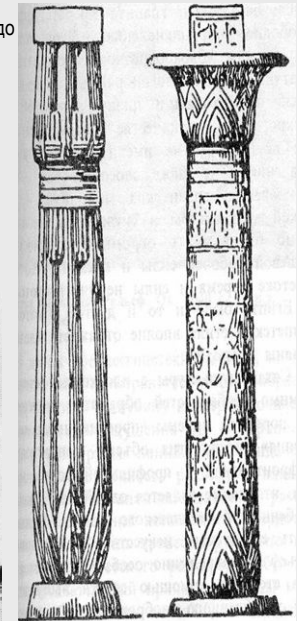
Душа Ка должна пребывать в величественных обиталищах. Торжественность и неподвижность воплощает знаменитый бюст царицы Нефертити.

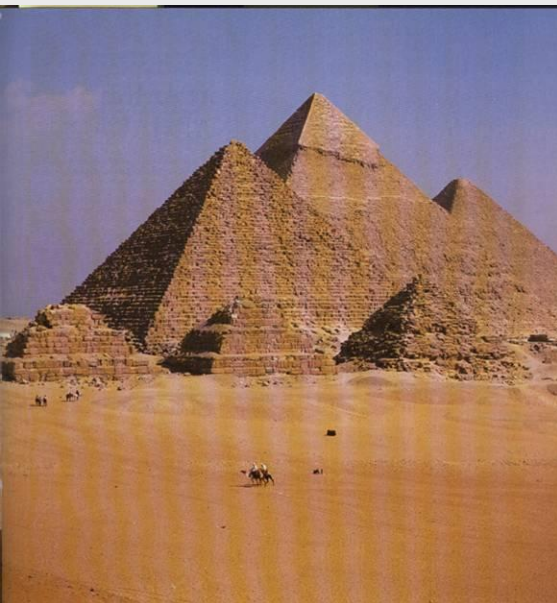
Плита фараона Нармера. Ок. 3000 г. до н.э.

Храм Амона в Луксоре.
Колоннада Рамзеса II и
гипостильный зал. Ок. 1260 г. до
н.э

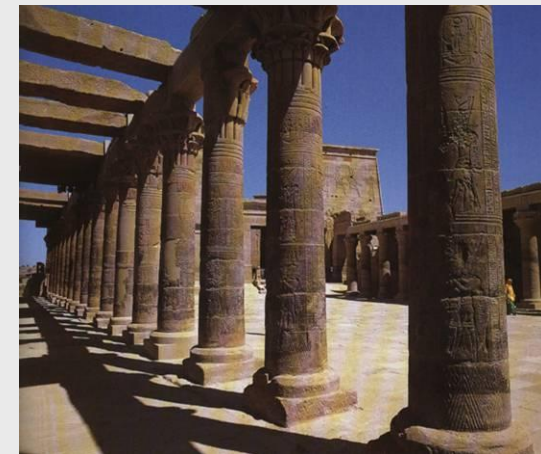

Египетская архитектура основана на стоечно-балочной конструкции: вертикальные опоры-колонны и горизонтальные плиты перекрытия. Гигантские размеры колонн, мощные вертикали и горизонтالي создавали образ устойчивости и долговечности. Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре, посвященные богу солнца Амону-Ра поражают грандиозным размахом и величием.

Но самая оригинальная форма египетского искусства — пирамида, символ вечности и абсолютного покоя, в которой совершенство и прочность конструкции определяют красоту и выразительность внешнего облика. Самое грандиозное сооружение древности — комплекс пирамид в Гизе, поражает воображение грандиозными размерами (высота пирамиды Хеопса 148 м), дерзостью мыслей и совершенством форм.

Великие пирамиды в Гизе. IIIтыс до н.э.

Изображение на спинке кресла из гробницы Тутанхамона. XVI-XI в. до н.э.

В отличие от гробниц, жилые здания египтян выполнялись из «недолговечных материалов». Дома египетских вельмож представляли собой сложный комплекс из многих помещений, и снабжались внутренним двором.

Стены таких дворов украшались барельефами и художественной росписью, отличавшейся плоскостностью: фигуры не столько смотрелись, сколько читались. Плоскости оформлялись рельефными изображениями и росписями, выполненными по канону, с приемами одновременного изображения человеческой фигуры в фас и профиль.

Рациональное мышление египтян породило стремление к простоте и ясности форм, что сделало древнеегипетскую мебель прототипом для всех последующих видов мебели. Скамейки, трехногие табуреты, стулья и кресла, различные вариации небольших столов, кровати, сундуки, большие и малые шкафы. Египтяне умели скреплять отдельные части мебели и владели техникой интарсии и инкрустации. Мебель выполнялась из различных пород дерева, а также тростника, кожи, украшалась благородными металлами и вставками из фаянса и стекла.

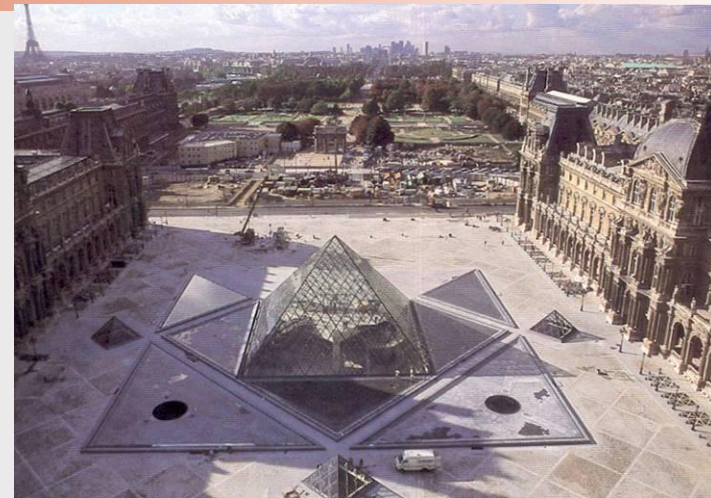
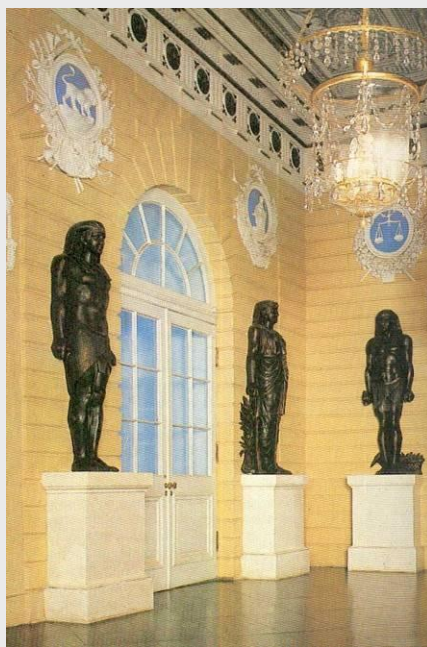

Предметы, найденные в гробнице Тутанхамона.

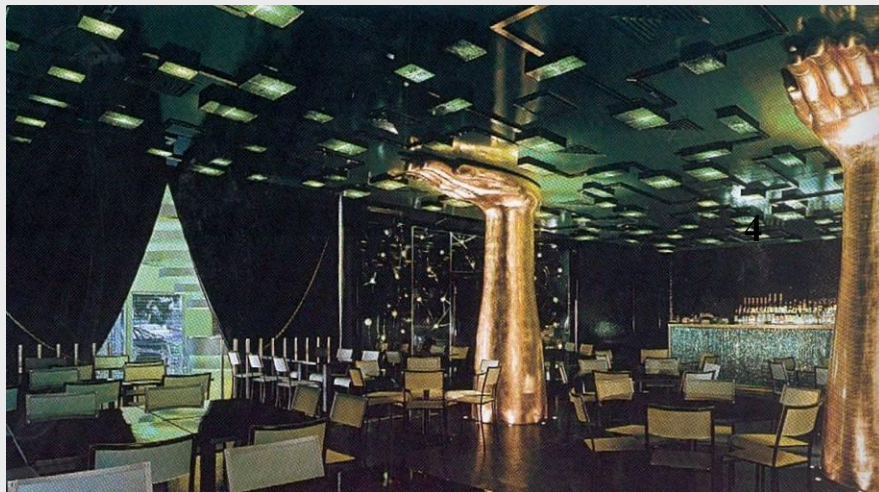

Египетский стиль был вновь возрожден в искусстве после завоевательного похода Бонапарта в Египет. Мотивы египетской архитектуры – обелиски, сфинксы, цветы лотоса и папируса стали элементами Ампира.

Египетский вестибюль Павловского дворца.
Арх. Камерон Ч. 1786 г.

В 1981 году во дворе Лувра появилась знаменитая пирамида, при помощи которой осуществляется связь между новыми залами и двором. Автор пирамиды - американский архитектор китайского происхождения Йох Минг Пей.

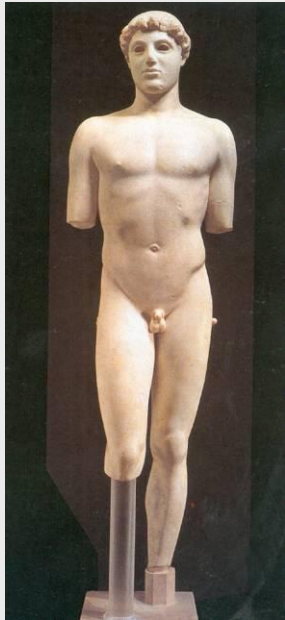

В современном дизайне обращение к Египту гарантирует создание таинственной и интригующей атмосферы.

Ресторан «Шу», арх. Ф.Новембро, Милан, 1999.

Мотивы древнеегипетского искусства использовались при создании роскошных интерьеров уникального семизвездочного отеля Бурш Аль-Араб.

*Все было осязаемо и близко -
Дух мыслил плоть и чувствовал объем,
Мял глину перст и разум мерил землю...
Мир отвечал размерам человека,
И человек был мерой всех вещей.*

М. Волошин

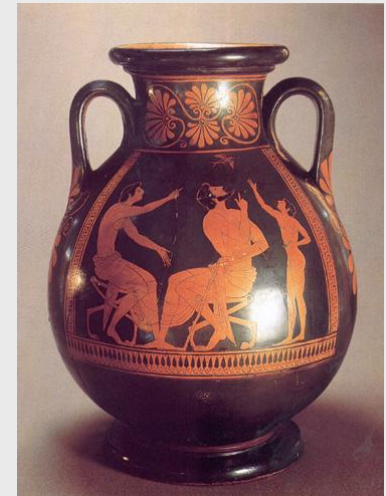
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

XI- I вв до н.э.

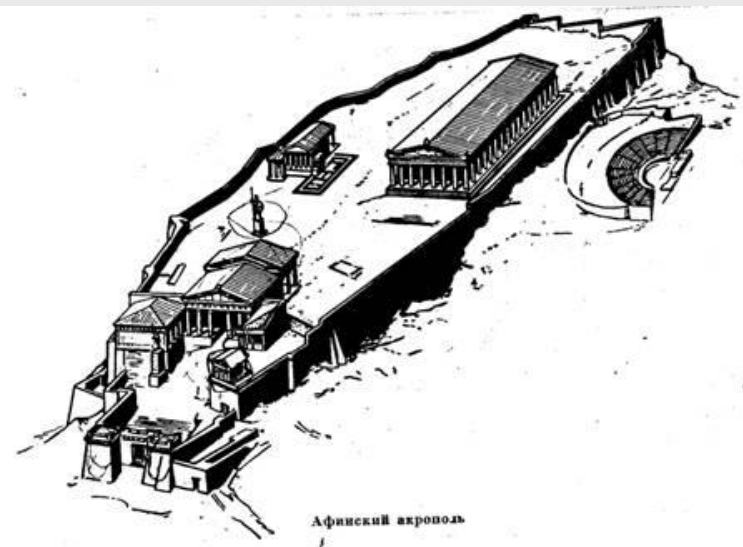

«Ника, завязывающая сандали». Рельеф
Афинского Акрополя. V в. до н.э.

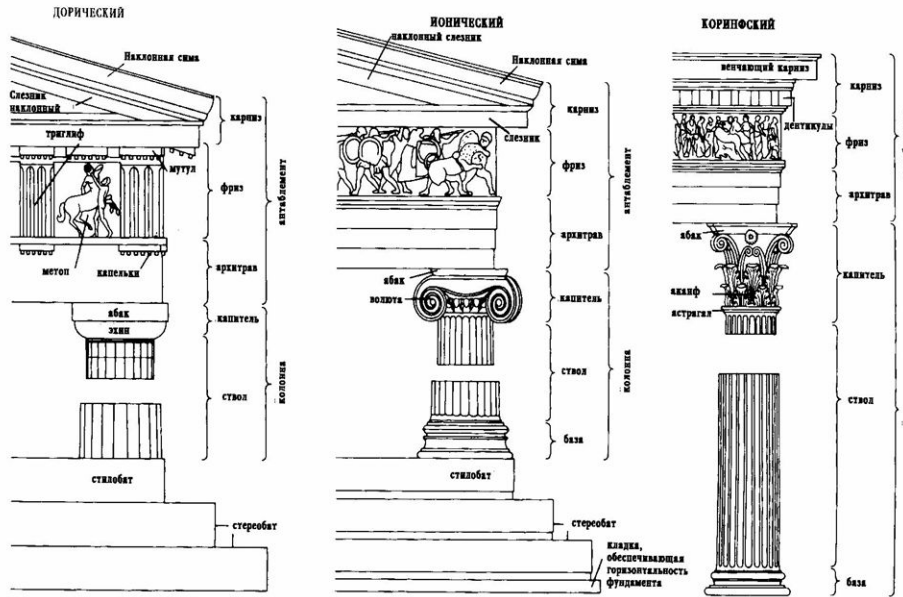
Культура Древней Греции — колыбель современной цивилизации. Она тесно связана с философией, в ее основе лежат представления о силе и красоте человека, находящегося в гармоничном равновесии и окружающей природой и социальной средой. Именно это непревзойденное совершенство и органичность сделали памятники греческого искусства образцом для подражания, называемым классикой (от лат. classicus —первоклассный, образцовый). Идеализация, симметрия и статичность становятся формулой совершенного изображения.

Пелика с ласточкой. V в до н.э.

Афинский акрополь

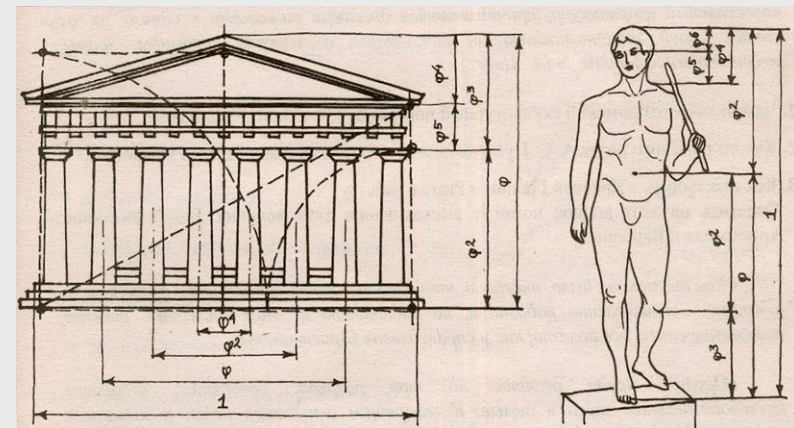

61. Дорический, Ионический и Коринфский ордер.

Сущность древнегреческой архитектуры заключается в логичной системе построения ее формы, выраженной во взаимосвязи и гармоничных соотношениях всех элементов, что получило название ордер. Различают три типа греческих ордеров: *дорический*, *ионический* и *коринфский*. *Дорический ордер* наиболее простой, лаконичный по форме. Главные его особенности – строгость и простота. *Ионический ордер* сложнее и насчитывает больше деталей. Главные черты этого стиля – легкость пропорций, большая дифференцированность форм, изящество. *Коринфский ордер* еще легче ионического и более декоративен. Иногда колонны заменялись мужскими фигурами – атлантами или женскими – кариатидами.

Храм Периптер. Внешний вид и план

Парфенон. Арх. Иктин и Калликрат. V в. до н.э.

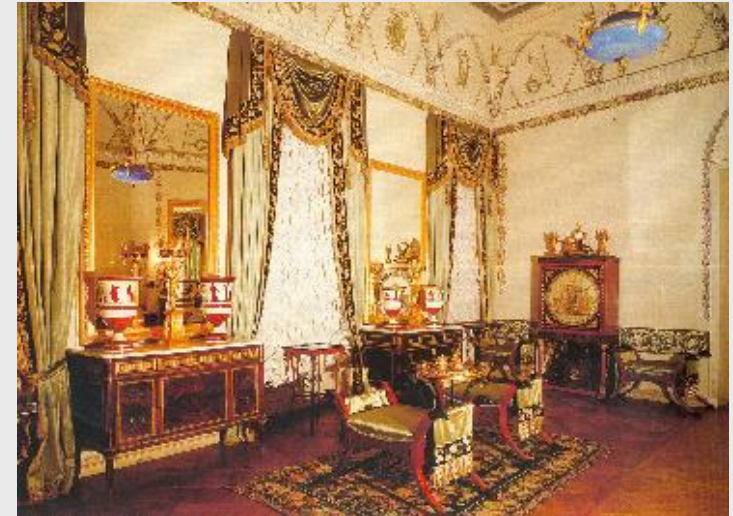

Стул-клизмос и ложе – клине. Реконструкция.

Греки старались сделать мебель практичной, удобной по форме и внешне привлекательной. Изготавливались кресла, столики и сундуки разных размеров, легкие переносные кровати, дамские кушетки с высокой спинкой. Популярны были складные табуреты на Х-образной основе и легкий элегантный стул с серповидными ножками- *клизмос*. После появления обычая есть лежа в греческом обиходе применяется ложе –*клине*. Мебель украшалась акантами, метопами, меандрами.

Скопас. Стела Мелеагра IV в до н.э.

Спальня. Большой дворец, Павловск. Арх. Воронихин А.В. 1805.

Совершенные формы греческого искусства возрождаются в эпоху классицизма. Изысканные линии стула-клизмоса лежат в основе мебели эпохи ампира.

Скульптор Канова изобразил сестру Наполеона Полину Боргезе в виде отдыхающей Афродиты. Идеализация образа и плавная грация очертаний формы делает эту статую одним из символов классицизма.

А.Канова. «Полина Боргезе в виде Афродиты». 1808.

© Jacques Le Roux

Эрехтейон — последняя по времени постройка Акрополя (421 — 406 гг. до н.э.). Храм построен архитекторами Архилохом и Филоклом и посвящен двум главным божествам города Афины — Афине Полиаде и Посейдону. Название он получил по имени Эрехтея, которому посвящен один из жертвенников внутри храма Посейдона. Эрехтейон построен из мрамора в ионическом стиле, главным его украшением является Южный Портик кариатид

■ Маэстро постмодернизма М.Грейвс вновь обращается к вечной теме, но роль могучих атлантов у него выполняют гномы из мультфильма У. Диснея.

Знаменитые атланты Эрмитажа.

Новый Эрмитаж, арх. Л.фон Кленце,

1850-1852

Архитектор Пьер Леско и скульптор Жан Гужон, работая над зданием Лувра по заказу короля Генриха II воссоздали Порт кариатид, который служил галереей для музыкантов в банкетном зале

ДРЕВНИЙ РИМ VIII в.до н.э.–V в.

*Одушевлённую медь пусть куют другие нежнее,
Также из мрамора пусть живые лики выводят,
Тяжбы лучше ведут, и также неба движенье
Тростью лучше чертят, и восход светил возвещают.
Ты же народы вести, о Римлянин, властью помни -
Вот искусства твои - налагать обычаи мира,
Подчинённых щадить и завоевывать гордых.*

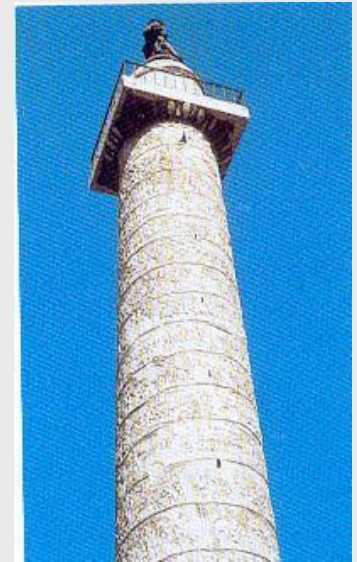
Вергилий «Энеида»

Статуя Октавиана Августа

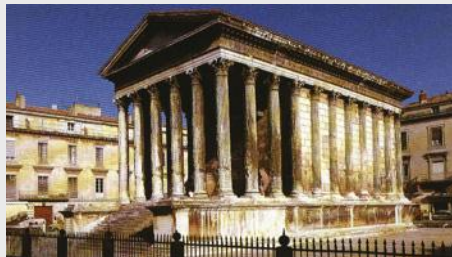
Капитолийская волчица. Работа этруского мастера.
II в до н.э.

Колонна императора Траяна

*Римская культура представляет собой
смешанное искусство: она связана как с
Этрурией, так и с Грецией... Этрурия дала
римлянам арку, Греция – ордера...*

О.Шуази.

«Квадратный дом» в Ниме, Франция, I в.

*«В римском портрете раскрывается перед нами дух древнего Рима во всех его
аспектах и противоречиях. Римский портрет - это как бы сама история Рима,
рассказанная в лицах, история его небывалого возвышения и трагической гибели:
«вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами»*

Герцен.

Бюст императора Каракаллы

Статуя Марка Аврелия

Польза. Прочность. Красота. Витрувий

В римской архитектуре, поражающей своим размахом, предпочтение отдавалось замкнутым формам. Наряду с монументальностью внутреннего пространства характерными чертами римской архитектуры было свободное использование архитектурных элементов и развитый декор. Римляне возводили стены из кирпича и бетона, затем при помощи скоб навешивали мраморную облицовку.

Римляне добавили к основным греческим ордерам *тосканский* и *композитный* (составной из ионического и коринфского). Ввели в обиход «римскую ячейку» - аркаду, комбинацию из этрусской арки и греческой колонны, используемой как украшение, отчего часто превращаемой в полуколонну или пилястру.

Римская архитектурная ячейка. Фрагмент аркады театра Марцелла в Риме

Вид на римские форумы
Колизей. 75-80 гг. до н.э

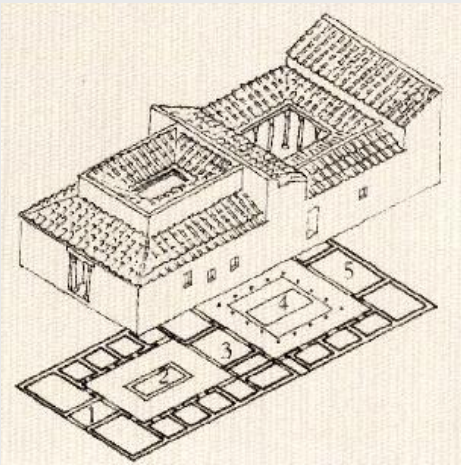

Для империи требовались обширные форумы, доходные жилые дома в несколько этажей; базилики, где заседали судьи и шла торговля; грандиозные амфитеатры, вмещающие десятки тысяч зрителей, термы - роскошные бани, служившие средоточием общественной жизни. Все эти сооружения прекрасно отвечали своему назначению, выражали последнее слово техники, и их несколько тяжёлая величавость отличала зародившийся римский стиль от его эллинского прообраза. То было умелое развитие уже найденных архитектурных форм в соответствии с новыми потребностями.

Пантеон - самый значительный по размерам римский купольный храм. Диаметр круглого здания - 43,5 метра - равен его высоте. Некоторая тяжеловесность внешнего облика искупается небывалым простором, открывающимся перед изумленным посетителем внутри храма. Свет льётся сверху из девятиметрового отверстия в куполе - знаменитого «окна Пантеона». Под светом, падающим с неба, посетитель воспринимает весь этот величественный простор, обрамлённый роскошной архитектурой, словно частицу вселенной, здесь собранную под сводами храма. Греция не знала этого сферического охвата пространства, а Европа позднейших времен узнала благодаря Риму.

Пантеон. 75-80 гг. до н.э

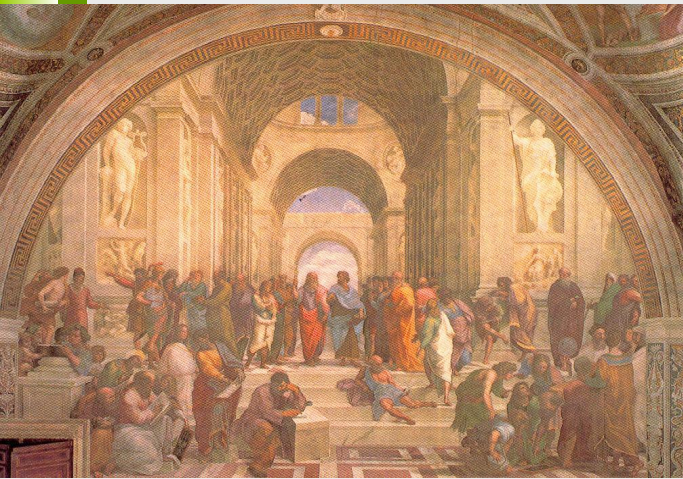

Римляне усовершенствовали архитектуру жилых домов. Итальянский тип дома имел внутренний дворик -перистиль, окруженный колоннадой, украшенный фонтаном, статуями, цветниками. Интерьеры римских домов отличались роскошью и рациональной красотой. Стены украшались декоративной росписью, создававшей иллюзию расширения пространства, потолки кессонировались, полы выкладывались цветным мрамором или мозаикой. Римляне большую часть жизни проводили в постели, так как если, читали, писали, заключали сделки лежа, для чего применялись различные лежа. Как правило, вокруг обеденного стола устанавливалось три лежа, на каждом из которых могло расположиться три человека.

- Роспись виллы Мистерий. Ок. 50 г. до н.э.
- М.В.Бакалович «Соседки. Сцены из римской жизни» 1885 г.

Рафаэль Санти. Фреска «Афинская школа». XV в.

А.Брюллов. Помпейская столовая.
С акварели К.Ф.Ухтомского, 1864.

«... Рим есть в тех строгих формах в которых возродились под его владычеством древние образы;

Рим есть в том великом организме, который разнёс семена античной культуры, давая им возможность оплодотворить новые, ещё варварские народы, и, наконец, Рим есть в создании цивилизованного мира на основании культурных эллинских элементов и, видоизменяя их, сообразно с новыми задачами, только Рим и мог создать... великую эпоху...»

О.Ф. Вальдгауэр

Диван с декором в виде римской атрибутики. Ампи.

Адмиралтейство. Арх. Захаров А.
1800-1805

Зал Войны. Арх. Бренна В (1789),
Воронихин А. (1803-1804). Павловск

Византия

V- XV вв.

Яркая образность и символика христианского богослужения привела к возникновению совершенно нового по своему языку и темам искусства, обращенного к внутреннему миру человека и его духовным ценностям. В византийской христианской эстетике Бог представлялся великим художником, творившим мир по своему плану. Если античные художники создали культ прекрасного тела, то византийские трактовали тело лишь как инструмент души и «божественного логоса». Это привело к отрицательному отношению к телесной красоте, не выражающей духовной сущности прекрасного явления и к появлению символического языка искусства

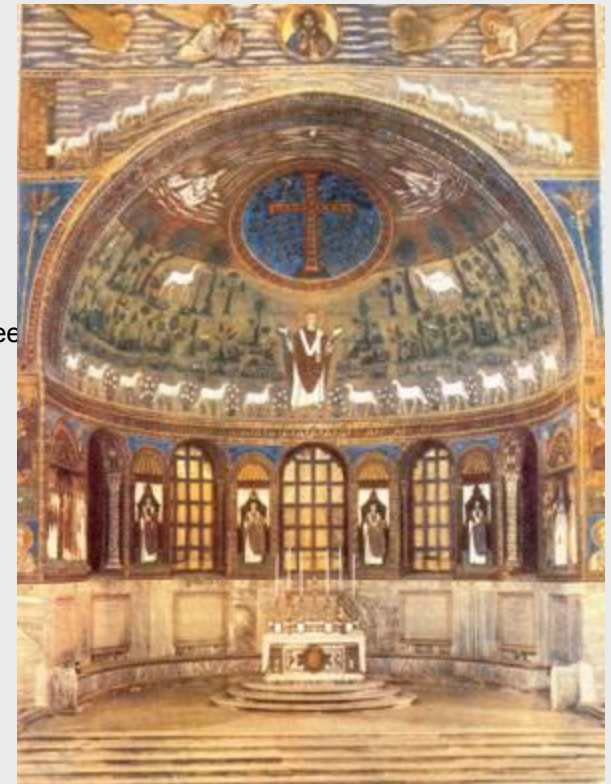

Храм св.Софии. Константинополь. 532-527 г.

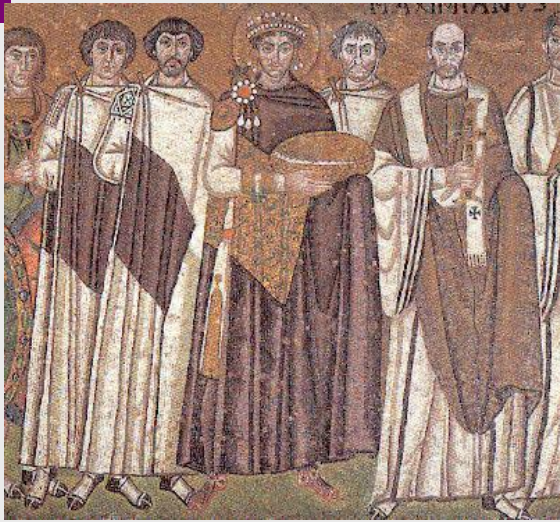

Интерьер храма Св.Софии.

Здание византийской церкви – не просто место сбора верующих, это – дом Бога, христианская святыня. Внешний вид храма прост, кирпичная кладка лишена каких-либо украшений. Но стоит войти в церковь и аскетичность уступает место роскошному внутреннему убранству. Оставив за порогом мир повседневности, мы ощущаем себя в царстве света и мерцающих красок, где драгоценная мраморная облицовка и сияющее подобие множества брильянтов мозаики напоминают о духовном величии Царства Божьего.

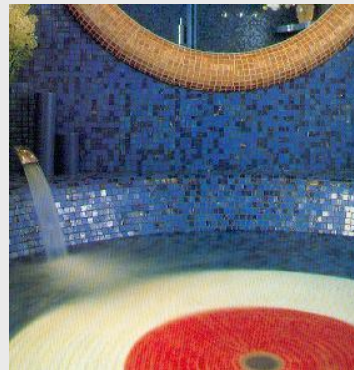
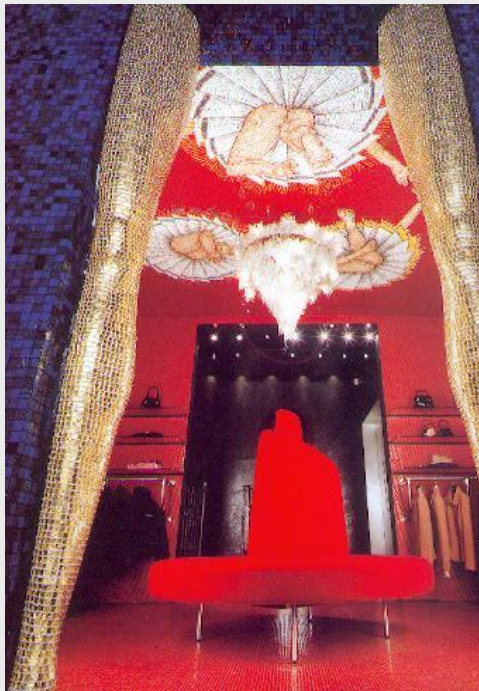

Интерьер ц. Сант-Апполинаре -ин -Класе. Равенна 533-549 г.

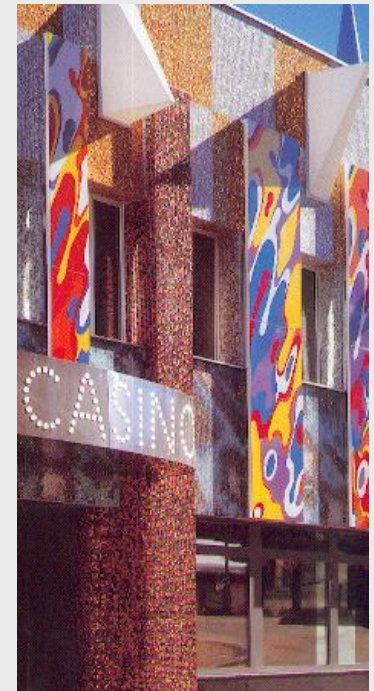
«Император Юстиниан». Мозаика ц. Сан-Витале, Равенна. Ок. 547 г.

Лучшим выразителем византийского стиля стала византийская мозаика. Византийская мозаика выполнялась из смальты – кубических кусочков окрашенного стекла. Смальта давала большое количество оттенков, могла быть золотой. Сверкающая поверхность отражающих свет кусочков цветного стекла позволяла создать эффект мерцающего окна в нереальный мир. Византийская мозаика как бы отрицает поверхность стены, дабы создать за ней иллюзию иного мира, светящееся мерцающим светом царство, населенное бесплотными существами или символами.

Сегодня смальта (bisazza) – один из любимых отделочных материалов современного интерьера с широчайшим диапазоном средств и возможностей.

Возможность византийского материала использует и современная архитектура. В проекте казино Ароза мерцающая смальта создает эффект чего-то нереального, миража, мечты.

Казино «Ароза». Арх. А.Мендини, Швейцария.

Бутик «Блумарино», Лондон. Арх. Ф.Новембро

Романский стиль X-XII в.

Собор и колокольня, XII в. Пиза

Термин «романский» появился в начале XIX века, когда было замечено внешнее сходство с римской архитектурой. Романский стиль характеризуется простотой и суровостью внешнего облика, замки феодалов и храмы отличались толстыми стенами, прорезанными окнами-бойницами, мощными неприступными башнями, тяжелыми толстыми сводами.

Ц. Сен-Сернен, Франция.

Замок Марксбург

Миниатюра из Часослова герцога Берийского XV в.

Замок Бодиэм, Англия

Керамический изразец из Тринга, Англия

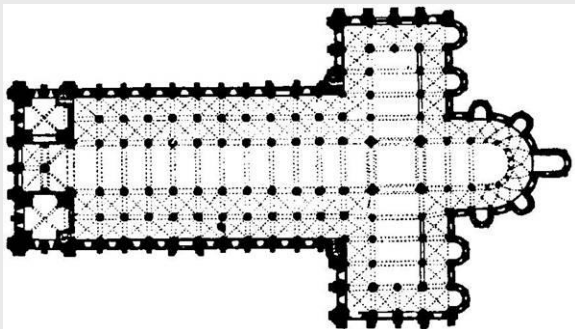
Базилика аббатства Ключни X-XII вв.

«... И снаружи, и изнутри от этих сооружений исходит ощущение мощной силы. Давящая, почти наступательная мощь этих громад словно воплощает идею Церкви Воинствующей, призванной бороться повсюду на земле с темными силами, пока не пробьет великий час второго пришествия...»

«Страшный суд». Рельеф тимпана собора в Отене. Ок. 1130-1135 г.

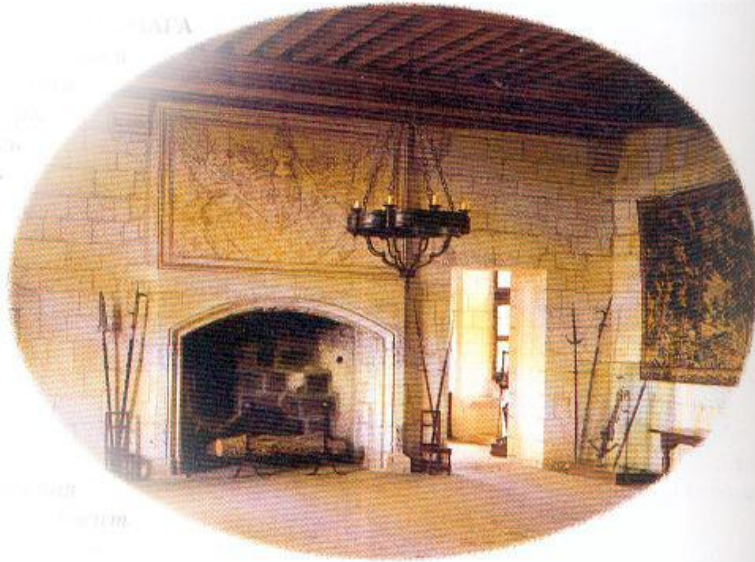
Главным видом искусства в этот период была архитектура. Романский храм - базилика, как правило, трехнефная - строился из тщательно отесанного камня и производил впечатление массивного и сурового сооружения с ясными, четко выявленными объемами и внушительными башнями по сторонам западного фасада и хора. Внутри базилика освещалась из окон центрального нефа, который был шире и выше боковых. В плане романский храм напоминал латинский крест. В центре средокрестия помещался алтарь, а над ним на высоких арках возводился купол.

План пятинефной базилики

Центральный неф церкви Сен-Савен сюр Гартан, Франция.

Жилые строения тоже возводились из камня и были многокомнатными с обязательной центральной залой и очагом, служившей и гостиной и столовой. Жизнь обитателей замка сосредотачивалась в его главном зале, где днем могли пировать, а ночью спать на тюфяках прямо на полу.

Битва при Гастингсе. Деталь «Ковра из Байе». Ок. 1073-1083 г.

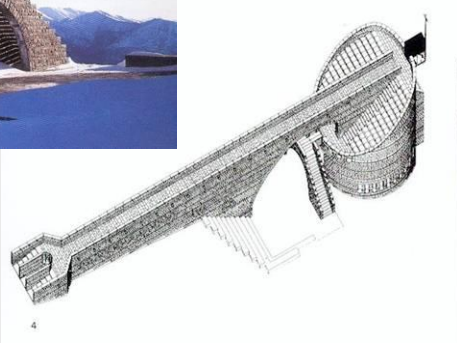

Внутреннее убранство дома было скудным. Пол был обычно земляным, только в очень богатых домах мостился камнем, иногда при этом выкладывался примитивный орнамент. В замках постоянно тянуло сырость и холодом от булыжных стен и земляного пола, который для тепла устилали соломой. Каменные стены украшались и утеплялись коврами, вначале привозимыми с Востока. Такой ковер был роскошью, многим недоступной.

Романская мебель простая, грубая по форме из еловой и дубовой древесины, изготавливаемая при помощи пилы и топора, скреплялась железными накладками. Самым распространенным типом были скамьи, кресла с высокой спинкой.

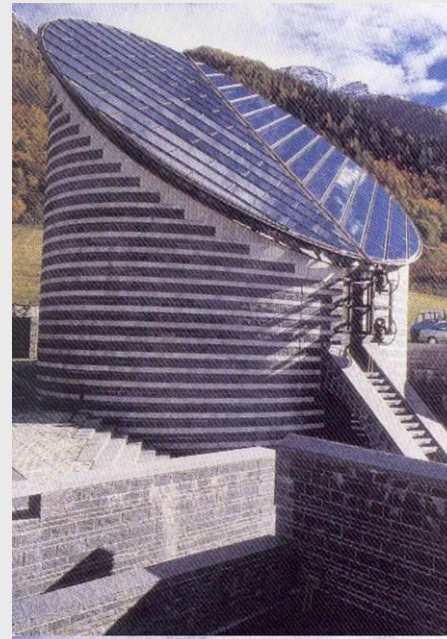

Арх.Ботта М. Ц. Санта Мария дель Анджели. Монте Тамаро, Швейцария

«Моя работа над церквями помогла мне возвратиться к изначальным ценностям архитектуры, таким как тяжесть, свет, материалы и формы, организованные в архитектуре. Строительство такой церкви, как в Моньо или Монте Тамаро – это акт сопротивления культуре преходящего. Все, что не существенно, должно быть устранено».

М.Ботта

Арх. Ботта М. Ц. Св.Иоанна Крестителя. Моньо, Тчино, Швейцария.

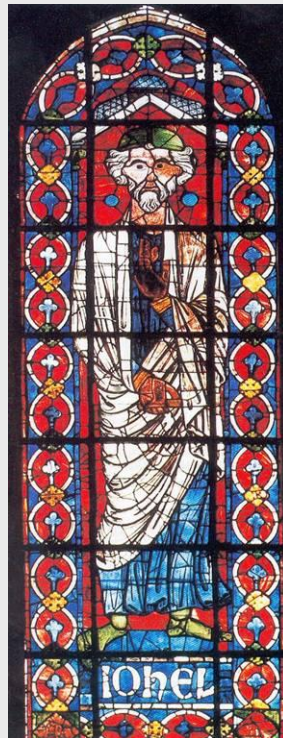
Церкви Марио Ботта не даром называют «романскими». В интерьере церкви Санта Мария естественный свет выхватывает из мистического мрака немногие, но значимые элементы – руки Спасителя (фрески итальянского художника Энцо Кукки), романские по рисунку, освещаемые сверху из скрытого источника в алтаре или помещенные в верхних откосах окон.

Готика XIII-XV вв.

Нотр Дам в Реймсе. Ок. 1255-1299г.

*«Свет материальный,
или природой в
пространстве небес
расположенный, или на
земле человеческим
искусством
достигнутый есть образ
света умопостигаемого,
и свыше всего – самого
Света Истинного»
Сугерий.*

Головокружительная высота – цель Готики и в техническом и в эстетическом смысле. Волшебство разноцветных лучей, льющееся вниз через большие верхние окна, красочное сияние, напоминающее блеск драгоценных камней. Обычный дневной свет превращается в «неземной», в котором растворяется физически осязаемая стена, стираются границы между тленным и вечным мирами, что создает в человеке глубокое религиозно-мистическое чувство.

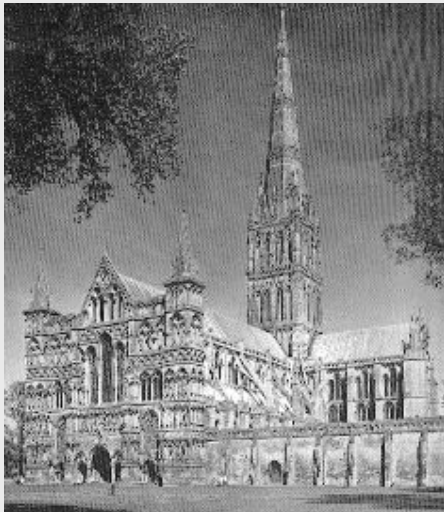

«Как создания вечной природы, здесь все – до тончайшего стебелька – является формой и отвечает целому. Как легко возносится в воздух прочно заложенное, огромное здание, столь прозрачное и все же рассчитанное на вечность! Твоим поучениям, о гений, обязан я тем, что у меня не закружится голова перед твоими отвесами и что и в мою душу попала капля того сладостного покоя, какой вкушает дух, созерцая свое творение, могущий, подобно Богу, сказать: да, оно прекрасно.»

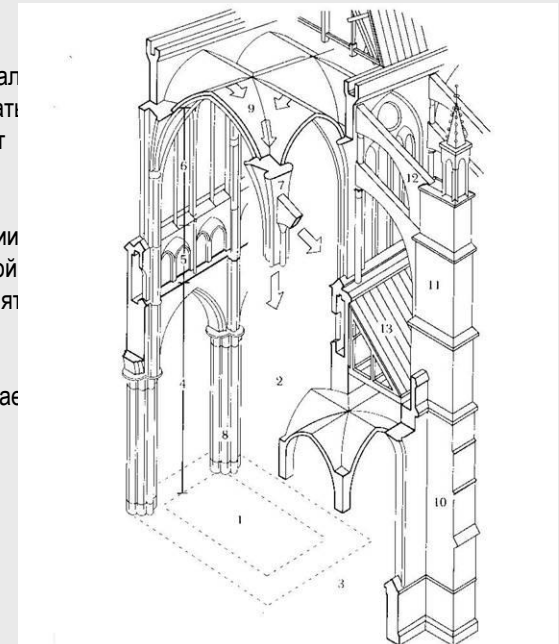
В. Гете

- Нотр Дам де Пари. Ок. 1163-1250.

С целью облегчения веса каменного свода, строители стал усиливать каркасные арки – *нервюры*, а заполнение делати более тонким. Заостренная «стрельчатая» арка создает меньший боковой распор на стены и опоры, что лишило необходимости возведение толстых стен и позволило увеличить высоту здания. Усиливающийся при увеличении высоты боковой распор удалось компенсировать системой наружных опорных столбов – контрфорсов, связанных с пятью сводов наклонными арками – арбутанами. Прочная, но удивительно легкая и ажурная каркасная конструкция напоминала издали фантастический лес. Стена превращает в раму для огромных витражных окон, заливающих пространство храма таинственным светом.

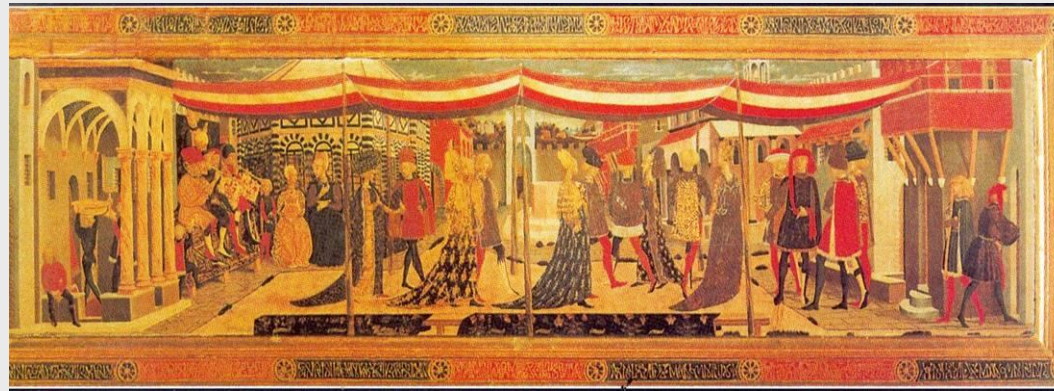
- Собор в Солсбери, 1220-1270

- 1) Пролет;
- 2) Главный неф;
- 3) Боковой неф;
- 4) Аркада главного нефа;
- 5) Трифорий;
- 6) Верхний ряд окон;
- 7) Устой (пилон, столб, колонна);
- 8) Пучок колонн;
- 9) Свод (шестисегментный);
- 10) Нижняя часть контрфорса;
- 11) Верхняя часть контрфорса с пинаклем;
- 12) Арбутан;
- 13) Кровля

■ Д. Гирландайо. Св. Иероним в келье XV в. Флоренция

■ Неизвестный автор. Передняя часть ларя XV в. Флоренция

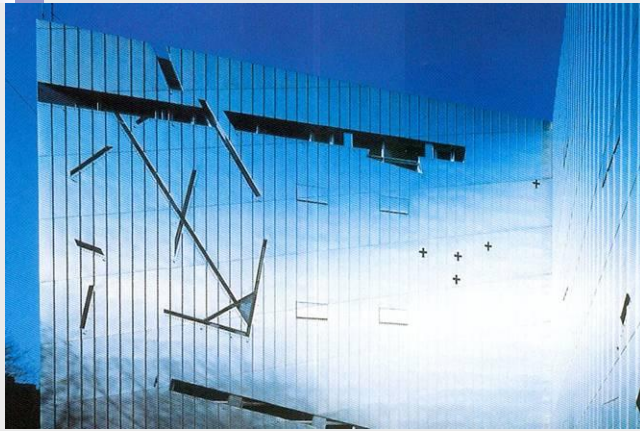
В соответствии с архитектурой в интерьере появляется роскошь. Полы стали дощатыми или кафельными, иногда уже покрываются коврами. Стены тоже облицовывают деревом, украшают росписью ярких цветов и гобеленами. Особенно роскошны изделия фламандских и бургундских мастеров: ковры, подушки, шпалеры.

Окна начинают стеклить, занавесей на них еще нет, но появляются витражи - картины из кусочков цветного стекла, которые, пропуская свет, создавали ни с чем не сравнимую игру красок.

Мебель стала более изящной по форме. Из двух поставленных друг на друга сундуков возник новый образец мебели – шкаф, который использовался в помещениях церквей и ратушей. Шкаф помещался на цоколь, а верхняя часть его увенчивалась карнизом. Изготавливались различные типы столов: прямоугольные с перекрещивающимися ножками, круглые и восьмиугольные на тумбе. Центральное место в убранстве жилищ отводилось кровати, которая снабжалась балдахином или полубалдахином. Появились навесные полки. В интерьерах применялись ковры и гобелены, которые создавали акустическую и тепловую изоляцию.

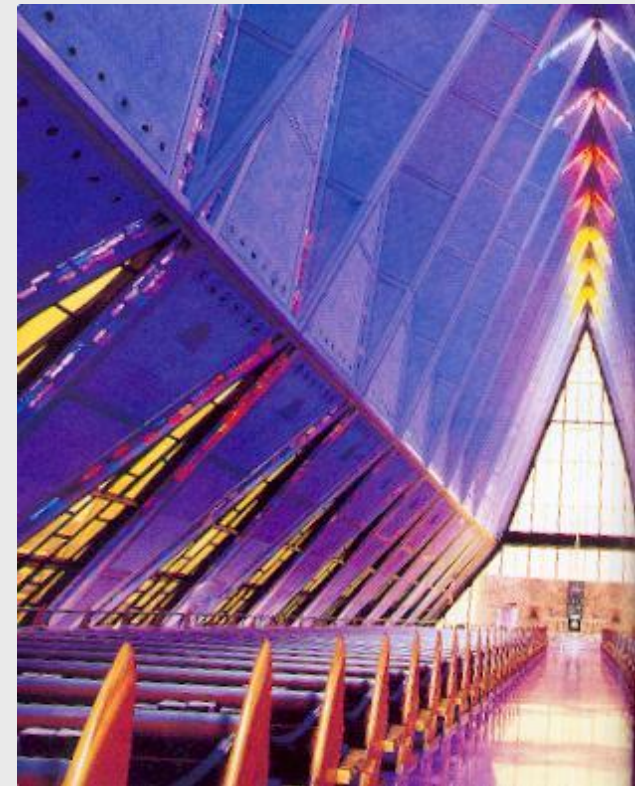
Даниэль Либерскинд.
Музей еврейского народа в Берлине

Свет стал самым сильным средством художественной выразительности в проекте Д.Либерскинда. Оцинкованный ангар прорезан окнами-стигматами веры. Свет, льющийся из этих проемов-щелей создает трагическое и мистическое ощущение архитектуры-памяти.

Взметнулись в небо семнадцать 45-метровых шпилей часовни Кадетской академии в Колорадо. Тат же готическая устремленность вверх, в небо, хотя вместо каменных ребер-нервюр здесь металлические конструкции.

Часовня кадетов ВВС США. Строительство фирма ЫЩЪ/ Rjkjhij? 1963/

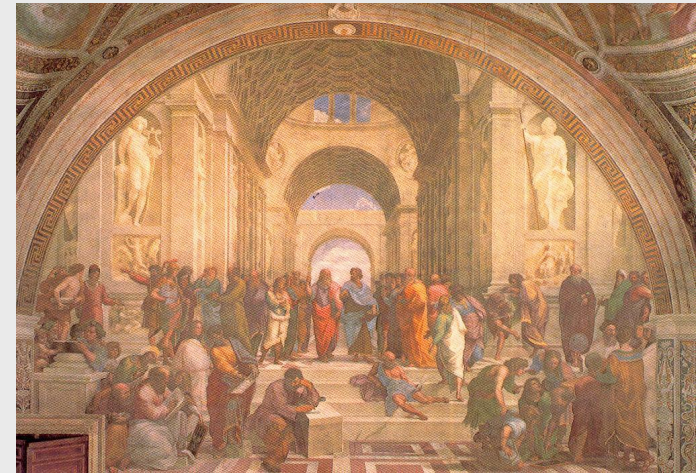

Ренессанс XV-XVI вв.

Художники Ренессанса возрождали античные формы, но вкладывали в них иное содержание. Главной философской идеей эпохи был *гуманизм*. Человек, созданный по «образу и подобию божьему» со всем миром его чувств, мыслей, воли и действия оказался в центре мироздания и стал главной темой искусства. Эстетический идеал Ренессанса заключается в выдвигании на первый план творческой личности и соединении материального и духовного.

Рафаэль, Сикстинская мадонна

Рафаэль, Афинская школа

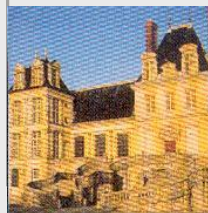
Италия

Кватроченто XV в
Чиквенченцо XVI в

Англия

Тюдор –ренессанс
1509-1603.

Франция

Школа Фонтенбло

Микеланджело. Статуя Давида, Флоренция

Ф.Брунеллески. Купол собора Санто-Мария-дель-Фьоре. 1420-1426 г.

Ф.Брунеллески завершил постройку романского собора Санта-Мария дель-Фьоре, увенчав его гигантским куполом. По словам Л.Б.Альберти, величие этого сооружения «осенило народы Тосканы». Купол представлял собой удлиненный восьмигранник - перекрытие, которого не знала не античная, не средневековая архитектура.

Микелоццо.
Палаццо Медичи-Риккарди

А.Палладио. Вилла «Ротонда», 1567-1570 г.

Наивысшее воплощение стилизация ордера получила в творчестве А.Палладио, где свободное обращение с элементами архитектуры выражало ощущение безграничной свободы и раскрепощения творческой мысли художника

В интерьерах Итальянского Ренессанса ведущую роль начинает играть живопись, которая не только органично вписывается в архитектуру, но и дополняют ее. Изображения сопровождаются разнообразным, архитектурно построенным декором.

■ Палаццо Медичи-Рикарди. Интерьер Капеллы

■ Английский интерьер стиля Тюдор- Ренессанс

Для английского интерьера характерна отделка деревянными панелями темных пород дерева,

Расширяется ассортимент мебели. Появляются шкафы для хранения посуды и столового серебра – кренцы, шкафы для хранения письменных принадлежностей и выдвижной доской для письма – кабинеты. Плоскости разбиваются на рамки и филенки, украшенные сложными рельефами с растительным узором или изображением человеческих фигур. Используется инкрустация из полудрагоценных камней, т.н. Флорентийская мозаика.

■ Карпаччо. «Видение св. Августина. 1502.

Скуола ди Сан-Агостино

Грандиозный купол собора Св.Петра явился родоначальником куполов соборов Классицизма. Повторение арабесок Рафаэля в Ватикане стало одним из любимых приемов оформления классических интерьеров.

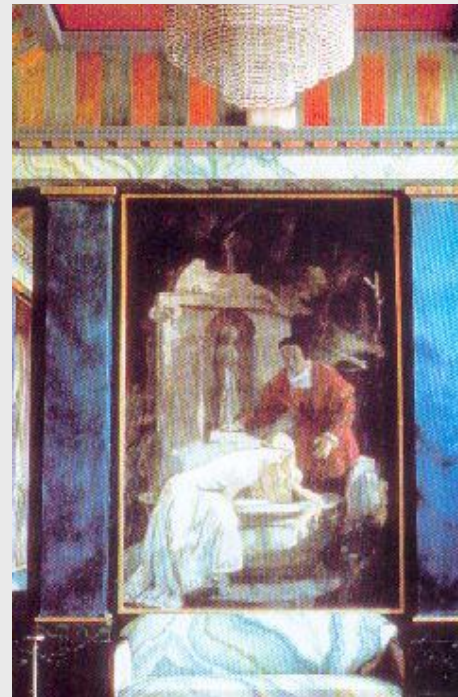
Собор Св.Павла, Кристофер Рен, 1625–1711 гг

Будуар. Большой дворец, Павловск. Арх. В.Бренна, 1789, А.Воронихин, 1803-1804

Ротонда «Хенбери» - точная копия виллы Ротонда. Арх. Дж. Бихнел. 1984

Стиль А.Палладио стал незаменимым источником вдохновения для рациональной классической архитектуры. Холодноватый, четко скомпонованный вид, плоские поверхности, скудный декор, сильно выступающий портик безупречных пропорций – так выглядят здания палладианства.

Ж.Нуэль. Интерьер театра в Бельфоре (1980-1984)

В интерьерах театра в Бельфоре нарочитый контраст современных металлических конструкций и «ренессансных» фресок создает удивительный эффект, демонстрируя одно из самых модных направлений современной архитектуры.

П.-П.Рубенс. Союз Земли и Воды.

Барокко (ит. вагоссо- причудливый, дурной, неправильный, испорченный)- стиль, пришедший на смену Ренессансу в конце XVI-XVII вв. Заказчиками нового стиля стали католическая церковь в Риме и абсолютная монархия во Франции

Гверчино. Роспись плафона. Вилла Людовизи. Рим. 1613.

Барокко называют искусством иллюзий, так как для него характерны динамика, эмоциональная экспрессия, доходящая до выражения религиозного экстаза, драматизма, мистического ощущения пространства.

Дж-Л. Бернини. Экстаз Св.Терезы. 1645-1652.

БАРОККО XVII в.

Италия

Барокко 1620-1700

Англия

Стиль Стюартов
1603-1685
Стиль Вильяма и Мери
1689-1702
Стиль королевы Анны
1702-1714

Франция

Стиль Людовика XIII
1610-1643

Большой стиль или
стиль Людовика XIV
1643-1715

Дж.-Л. Бернини. Колоннада собора Св.Петра в Риме

Дж.-Л. Бернини. Королевская лестница. Ватикан.

Ф.Боромини. Церковь Сан-Карло. Рим. 1665-1667

В архитектуре Барокко ясность и четкость членений заменяются динамичным и деструктивным пониманием пышностью и сочностью декора. Бесконечная игра выпуклых и вогнутых поверхностей придают строениям барокко ощущение эластичности, «растягивания форм» посредством невероятных движений, которых не видели прежде здания. формы, игры света и тени,

В погоне за живописной игрой света архитектор открывает зрителю не сразу все формы, а преподносит постепенно, Глаз путается и теряется в этих опьяняющих волнах форм и воспринимает такую сложную систему поднимающихся, опускающихся, уходящих и надвигающихся, то подчеркнутых, то теряющихся линий.

Дж.-Л. Бернини. Алтарь собора Св.Петра в Риме

Сложным и динамичным был также и декор мебели: архитектурные завитки, спускающиеся до опор, украшенные лиственной или цветочной резьбой. Спинки были наклонные, подлокотники имели изящную S-образную форму, оканчивающуюся завитком. Проножье делалось в форме буквы Х и могло иметь форму завитков с декором в виде завитков или раковин в центре. Для обивки использовались бархат расшитый золотом – «глазет» и гобелены.

- Версаль. Дворец и парк.
Арх. Лево и Ленотр
- Зеркальная галерея.

Французское Барокко ВЕРСАЛЬ,

- Зеркальная галерея. Арх. Ш.Лебрен
- «Зал Войны». Барельеф с изображением короля Людовика XV/ Ск.А. Кузевокс

В 1661 году на трон восходит «король-солнце» Людовик XIV. По указу короля в 1663 году основываются Гобеленовские мануфактуры, занятые исключительно производством предметов роскоши. Их первым директором назначен живописец и декоратор Шарль Лебрен, а главным художником по мебели Жан Ленотр. В 1682 году уже готов Версаль, шедевр французского барокко и символ всей эпохи.

Впечатляющие размеры Зеркальной галереи говорят о величии «Короля-Солнце». Форма окон повторяет форму зеркал. В XVII веке стекло стоило очень дорого, что многократно увеличивало эффект. Мебель была сделана из серебра () которое впоследствии переплавили, чтобы выплатить военные долги).

Французское Барокко

Андре-Шарль Буль

Великий Андре-Шарль Буль (1642–1732) был «королевским краснодеревщиком» (ebeniste du Roi) и имел квартиру в Лувре. Благодаря его таланту краснодеревщики во Франции стали почитаться так же высоко, как художники.

Комод эбенового дерева с инкрустациями.
Андре-Шарль Буль, 1708–1709

Буль создал уникальный стиль, так и названный впоследствии – «стиль Буль» (или даже просто «мебель Буль»), продолженный его сыновьями, соединяющий изощренную технику с поразительным чувством масштаба, ритма декора, благородства пропорций. Мебель простых форм, кажущаяся грандиозной благодаря изысканной пышности инкрустаций из латуни, олова, серебра и черепахового панциря, помещенных в рамы из позолоченной бронзы. Эта мебель была популярна на протяжении всего XVIII века и часто копировалась в XIX.

Шкаф эбенового дерева с инкрустациями черепаховым панцирем, латунью, оловом и серебром.
Андре-Шарль Буль, 1700.

Английское Барокко

В Англии стиль барокко складывается около 1660-х гг. Тяжелая дубовая мебель ренессанса сменяется более легкой ореховой, поэтому Барокко в английском искусстве называют «Ореховый период». Переходный от позднего Возрождения стиль именуется стилем *Вильяма и Мери* (1689-1702). Характерными особенностями этого стиля стала отделка предметов мебели резными филенками с энергичным орнаментом. Для мебели характерны прямые точеные ножки, соединенные внизу плавно изогнутым проножьем. Спинки кресел и стульев часто выполняются плетеными, что придает им большую легкость. Найденные в этот период мебельные формы оставались неизменными долгий период и легли в основу американского «колониального» стиля.

Кушетка позолоченного дерева, Англия, 1695 г.

Стиль королевы Анны – высший расцвет английского барокко, совпадающий с годами правления английской королевы 1701-1714. Характерные черты стиля: простота, чистота и легкость форм, элегантность изогнутых линий. К наиболее своеобразным средствам оформления относятся резная спинка с широко варьируемым мотивом щита (1), характерная ножка с плавным изгибом (4), оканчивающаяся звериной лапой (5), резьба с мотивами листьев (3).

«Всякое художественное течение имеет свой барочный период. Дух барочного искусства есть в существе своем дух трагедии, противоречия, коллизии. Это – стремление вон из оков земной обыденности в какие-то горние сферы, в то же время – это искусство сомнений и неудовлетворенных чаяний, в нем всюду проглядывает борьба воли с неукротимыми стремлениями, аскетизма с чувственностью; это – искусство экстаза и мистики, часто даже припадочное и истеричное искусство».

А.Бенуа

Ф.Старк. Холл отеля Сан-Мартин, Лондон.

В интерьерах Филиппа Старка поражает ощущение поистине барочной роскоши: тяжелые драпировки и блестящие поверхности, сверкание хрусталя, подчеркнуто роскошная «антикварная» мебель на фоне современного почти минималистического окружения, Старк широко использует барочные приемы – гиперболизированные размеры, иллюзорные эффекты, эффектные ракурсы. И «отражение света в гранях хрусталя – метафора того что все на свете иллюзорно».

Ф.Старк. Ресторан «Костес»

Рококо 1700-1760

Рококо – (фр. Rocaille – раковина, завиток) – художественный стиль в искусстве второй четверти- середины XVIII в. Характеризуется деструктивностью, камерностью, изысканностью, граничащей с манерностью

Ж.Бюффран. Салон Принцессы в отеле Субиз. Париж. Ок. 1740.

Фрагонар. «Счастливые возможности качелей»

Рококо возникает как камерный стиль аристократических салонов и будуаров. Рококо-это легкомыслие и изящество, гедонизм и индивидуальность, соединение жизнелюбия и пессимизма, радости и тоски. В этом игривом кокетливом слове, кажется, заключена вся его суть. Его философия - это философия будуара, игры, карнавала. Главным критерием красоты стала нежная женственность.

Настоящим открытием эпохи был фарфор, который до XVIII века вывозился лишь из Китая. Изделия первой европейской фарфоровой мануфактуры, основанной в Мейссене (Германия) быстро завоевали популярность. Белоснежный, легкий, хрупкий, покрытый росписью нежных цветов, фарфор прекрасно отвечал идеалам рококо.

Германия

Фридрианское рококо
(1700-1760)

Австрия

стиль Марии Терезы
1740-1780

Франция

Регентство
1715-1723
стиль Людовика XV
1723-1774

Англия

Стиль Георга I
1714-1760
стиль чиппендейл
1755-1780

Россия

Елизаветинское рококо
(1741-1761)

Рококо – стиль оформления интерьера, декоративного и прикладного искусства и практически не нашел отражения в архитектурном экстерьере. Главным художником стал теперь не зодчий, а декоратор-орнаменталист с бригадой помощников-исполнителей, создававший интерьер как целостный ансамбль. Художники стиля рококо с одинаковой тщательностью прорисовывали лепной декор стен, зеркал, мебели, каминов, канделябров, рисунки тканей, формы дверных ручек.

В интерьерах вводятся криволинейные, иногда асимметричные формы. Комнаты похожи на драгоценные шкатулки с витиеватой резьбой. Углы стен закругляются, между стеной и потолком появляется плавный переход – падуга, что делает незаметной для глаз тектонику интерьера. Рельефные рокайльные завитки, выполненные в технике «стукко» плавно переходят в роспись золотом по белому фону. Вся орнаментика характеризуется легкостью и изяществом. Яркие краски сменяются нежными пастельными тонами – белым, розовым, палевым, светло-голубым.

•Ф.Буше. Завтрак. 1752.

• Раннегеоргианский стиль 1720-1760

Любимым видом изобразительного искусства становятся панно, плафоны и декоративные композиции, расположенные над оконными и дверными проемами – десюдепорты, как правило, с пасторальными мотивами

•Стиль Людовика XV. Версаль 1735-1765

Мелкие фарфоровые статуэтки – «багатель» - расставлены повсюду, на столиках-консолях, в шкафах-горках. Усиливаются мода на все экзотическое, становятся популярными лаковые панно и шелковые ткани со сценами из китайской жизни, т.н. «шинуазри».

Письменный стол короля Людовика XV, работа Жана-Франсуа Эбена (ок. 1720–1763) и Жана-Анри Ризенера (1734–1806).

В период Рококо наблюдается небывалое расширение шкалы мебельных образцов. Появляются новые виды мягкой мебели: короткий обитый диван с замкнутой спинкой - «бержер», диван-софа, канапе, оттоманка. Во многих вариантах существуют столы: туалетный столик, столик для игр, дамский стол-бюро, с 1750-г «цилиндрическое» бюро с крышкой-жалюзи. Шкафы становятся невысокими с двумя передними дверками, усложняется форма комодов. Контуры мебели делаются более сложными, интарсия и бронзовые элементы— более пышными.

Изощренное рокайльное изобретение – диванчики «tete-a-tete»

Бержер (обитое изнутри глубокое кресло) Жан-Батист Тийар-Старший, ок. 1764.

Главные критерии стиля - изящество, изысканность, элегантность. За всей прихотливой грацией мебели рококо, в которой нет ни одной прямой линии, за всей утонченностью этой женственной эпохи стоит французское отношение к вещам – они должны быть красивыми, дорогими, удобными, их должно быть много, и в них непременно присутствует некая любезная непринужденность. Они готовы служить вам или просто радовать глаз, и от них никогда не будет ни малейшего дискомфорта, их красота ни к чему вас не обязывает.

Комод атласного дерева. Шарль Крессен, ок. 1745.

Кнобельсдорфф Г.В. Китайский домик парка Сан-Суси в Потсдаме. 1745-1747

Томас Чиппендейл (1718-1779), выдающийся мебельный мастер английского рококо. Стиль Чиппендейл представляет собой своеобразное сочетание французского рококо с готическими и восточно-азиатскими (китайскими) мотивами. Характерные черты – плавно изогнутые ножки с широкой лобовой частью и орлиными когтями, сжимающими шар.

Прусский король Фридрих I был поклонником всего французского. Его племянник, император Фридрих II слыл философом, музыкантом-флейтистом, а также художником и архитектором. В 1744-1747 архитектор Г.В. фон Кнобельсдорфф, используя наброски короля, построил в Потсдаме дворец Сан-Суси, напоминающий Версаль, однако отличающийся небольшими размерами и живописным расположением. Для фредерианского рококо характерен немецкий тяжеловесный и пышный декор, в интерьерах Сан-Суси французские рокайли соседствуют с барочными картушами и тяжелыми гирляндами. В отделке внутренних помещений принимали участие орнаменталист И.А.Наль, декораторы-мебельщики братья Хоппенхаупт.

Купол Цвингера, Дрезден. Арх. Пеппельман

Иорданская лестница Зимнего дворца. Арх. Ф.-Б.-Растрелли. 1759-1764.

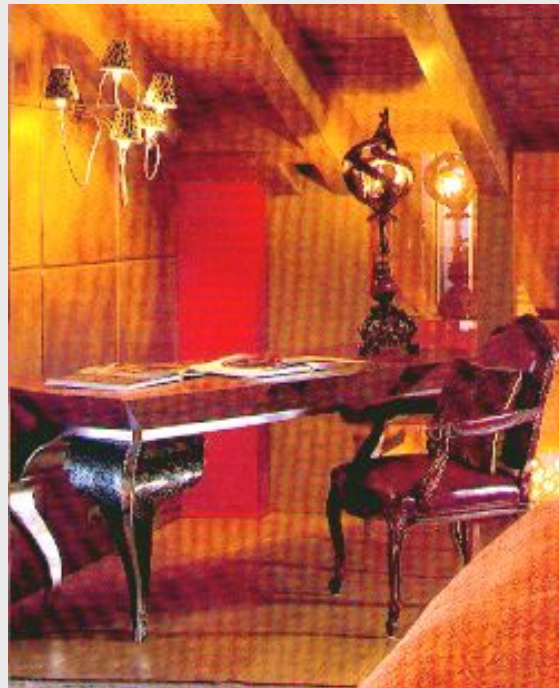
Елизаветинское рококо – стиль в русском искусстве XVIII в., связанный со временем правления императрицы Елизаветы Петровны (1741-1761). Елизаветинский стиль был эклектичен. В экстерьерах архитектуры преобладали элементы Барокко, в интерьерах и мебели – Рококо. Наиболее полно этот стиль выразил в своем творчестве Ф.Б.Растрелли. Постройки Растрелли нельзя всецело отнести ни к Барокко, ни к Рококо, так, как эти стили понимали в Западной Европе, скорее всего, они составляли особый, «растреллиевский» стиль.

Рококо и в наши дни воспринимается стилем мечты, неги и комфорта. Легкость и изящество декора, нежная цветовая гамма, богатство отделки и обилие милых сердцу безделушек - любой интерьер, воссоздающий дух ушедших эпох, использует элемент этого стиля.

Изящная и удобная мебель рококо была и остается символом роскоши и, одновременно, уюта. Этим объясняется ее популярность у фабрик-производителей классической мебели. К примеру, мебель Roche Bobois - новая жизнь рокайльного гарнитура.

Дизайнер Карло Рампацци, проектируя свою необычную мебель явно вдохновляется игривыми и изысканными линиями рококо.

Классицизм 1760-1830

Название "классицизм" можно буквально перевести как "основанный на классике", т.е. произведения искусства, которые признаны образцами совершенства, идеалом - как художественным, так и нравственным. Творцы этого стиля полагали, что красота существует объективно и ее законы можно постигнуть с помощью разума. Конечная же цель искусства - преобразование мира и человека согласно этим законам и воплощение идеала в реальной жизни.

Вся система художественного образования классицизма строилась на изучении античности и искусства Возрождения. Процесс творчества состоял прежде всего в соблюдении правил, установленных при изучении древних памятников, а достойным воплощения в произведениях искусства считались сюжеты из античной мифологии и истории.

Р.Адам. Интерьер библиотеки дворца Кенвуд, Англия. Ок. 1770 .

Ж.-Л. Давид. Сафо и Фаон. 1809

<u>Германия и Австро-Венгрия</u>	<u>Франция</u>	<u>Англия</u>	<u>Россия</u>
Стиль «цопф» (1780-1800) Ампир (1799-1815) Бидермейер (1815-1848)	Людовик XVI (1774-1793) Директория (1793-1799) Ампир (1800-1815) Людовик XVIII (1815-1824) Карл X (1824-1830)	Георгианский стиль Адам (1770-1780) Хепплуайт (1775-1786) Шератон (1790-1804) Регентство (1800-1840)	Екатерининский классицизм Екатерина II (1762-1796) Александровский классицизм Александр I (1801-1825)

Классицизм обратился к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Классицизму свойственны ясные геометрические формы, сдержанный декор и дорогие, качественные материалы (натуральное дерево, камень, шелк и др.). Чаще всего встречаются украшения скульптурами и лепниной.

Интерес к «античным формам» охватил страны Европы примерно одновременно, начиная с 50-х годов XVIII века, этому поспособствовали раскопки Геркуланума, «гранд-туры» молодых англичан по Италии, гравюры Пиранези, книги Винкельмана. Европейские архитекторы соревновались в следовании классическим прототипам, однако их шедевры были своего рода пробными камнями, экспериментами.

В мебели подчеркивается конструктивный принцип, в формах предметов господствует ясность и гармоничность пропорций, спокойное равновесие частей. Декор сводится к самому необходимому, повторяет очертания поверхностей предмета. Мебель выполняется из массива благородных пород дерева, украшена инкрустацией, добротная и изящная.

Шкаф-консоль красного дерева с бронзой. Жорж Жакоб, 1800.

Кабинет «Фонарик». Большой дворец, Павловск. Арх. А.Воронихин. 1807.

Стиль Людовика XVI

Ранний классицизм 1765-1790

Во французской мебели ранний классицизм носит название «стиль Людовик XVI», и многие ценители считают эти вещи едва ли не лучшим из того, что вообще создано в мебели. Ведущим мастером той эпохи продолжал оставаться Ризенер, но также прославились краснодеревщики Дюбуа, Бенеман, Адам Вайсвайлер и Жорж Жакоб (1739–1814).

Спальня мадам де Мانتенон в
Фонтенбло

«Людовик XVI» соединил в себе удобство и негу XVIII века с ясностью и благородством будущего XIX столетия. В этой мебели, конструкции и места скреплений ясно выражены, прямые линии и углы приветствуются, декор тектоничен. Она сохранила изящество рококо без его вычурности, восприняла логичность классики, не поддавшись ее жесткости – гениальный компромисс, соответствующий французскому отношению к жизни.

Гостиная «Медитеране», Версаль

После кошмара Французской революции концепция подражания античности выжила и даже значительно усилилась. Декораторы изобретают «греческую манеру» и «этрусский стиль». Роскошь вроде бы отменена, строгость форм обязательна, но потребность в хорошей мебели осталась! Более того, этот драматический отрезок истории с 1789 года до провозглашения Империи в 1804 году, в котором выделяют период Директории и период Консульства, с точки зрения развития классической мебели стал едва ли не самым интересным. Директория представляет собой переходный стилиевой этап между ранним классицизмом и ампиром. Интерьеры решаются с поистине спартанской простотой, в них стены и мебель окрашивается в белый или серый цвета.

Стол-бюро и комод стиля Директория.
Фирма Гранж.

Стиль Директории. Эскиз стула.

Мебель Директории изобретательно изящна, в ней еще нет тяжеловесности ампира, но уже есть бескомпромиссная стильность и одержимость раз и навсегда избранной темой. Простые прямолинейные формы и прямые линии, плавные изгибы, гладкие поверхности. Характерный декор – ромб в прямоугольнике

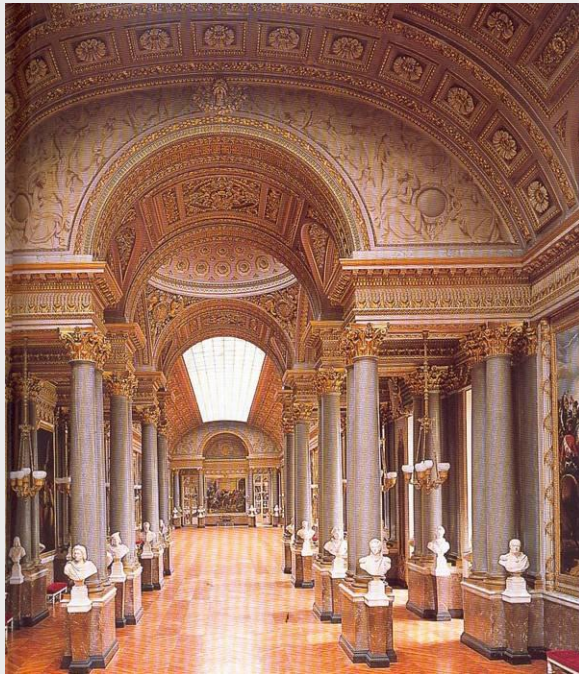
Ампир 1804-1830

Ампир— стиль наполеоновской империи. В основе ампириной стилистики лежит подражание уже не грекам и не этрускам, а Римской империи, чье величие понималось исключительно в русле бесконечной череды завоевательных походов, военных триумфов и героических биографий. Античность как источник идеологических и изобразительных средств для утверждения собственной значимости, государственно-триумфальный пафос – вот суть эстетики ампира, его важнейшее открытие

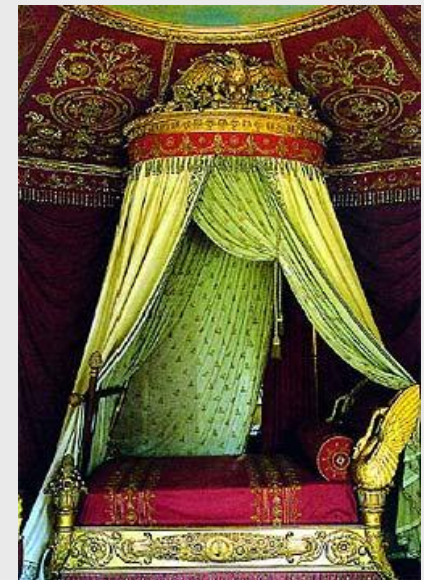
Характерным для мебели Ампира стало прямое заимствование античных форм и декора. Кресла и столы украшает скульптурный декор в виде сфинксов, грифонов, кариатид, львиных лап, элементами римской военной атрибутики. Используется тщательно отполированная древесина черного, красного дерева, употребляются и светлые породы – клен, ясень, карельская береза. Иногда в отделке используется белый лак. Изделия декорируются изящными бронзовыми накладками, детали резного декора (львиные маски, сфинксы) всегда золотятся

Беспримерно стилевое единство ампира. В интерьерах царит покой, полная уравновешенность частей и строгая симметрия. Полы настилаются паркетом, составленным из цветных пород дерева. Потолки окрашиваются в белый цвет, либо отделываются по углам простым декором, либо кессонируются по римскому образцу.

■ Белый зал М
ихайловского дворца.
Арх. К.Росси. 1820-е гг.

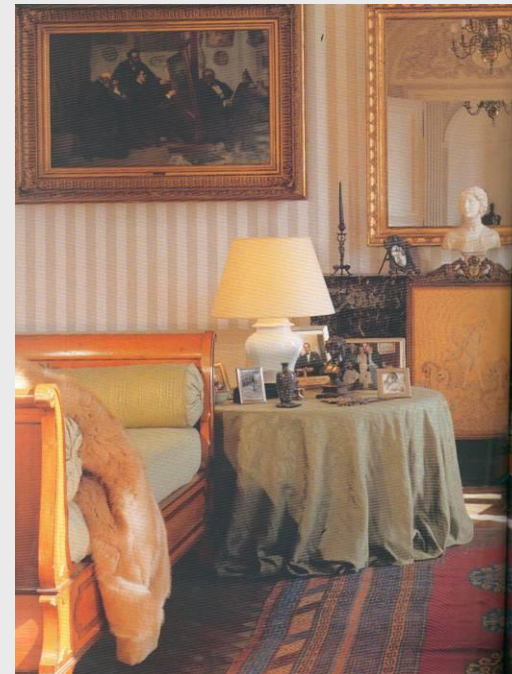
■ Ампир. Кровать императрицы
Жозефины в Мальмезоне.
Франсуа-Оноре Жакоб-
Демальтр, 1810.

В XIX веке в европейской культуре появляется новый главный герой – буржуазия. В Германии и Австрии в 20-30-е годы XIX века складывается стиль Бидермейер. Для Бидермейера характерны тяготение к интимным, сентиментальным образам, поэтизация мира вещей, уюта интерьера, выражающее мировоззрение немецкого бюргерства. Своеобразная реакция на чопорный и помпезный Ампи́р. Художники Бидермейера не создали принципиально новых, оригинальных форм, они использовали элементы Ампи́ра, смягчив при этом прямые углы и линии, скромность и простоту «георгианского стиля». В оформлении интерьера особенно ценились тщательность отделки и выявление естественных свойств материала.

К.А.Зеленцов. В комнатах.

На смену роскошной дворцовой мебели для аристократии приходит лаконичная по формам и не столь дорогая по исполнению мебель для среднего класса. Эта мебель, тоже классическая, гораздо менее пафосная, более легкая и камерная, чем ампи́рная, ее линии плавно изогнуты (3), углы скруглены, декор используется меньше, зато начинает цениться открытая фактура дерева (2), особенно светлого, снова актуальны удобство и уют.

Бидермайер был охотно принят в России (строго говоря, большинство из того, что принято называть ампи́рной русской мебелью, скорее относится к бидермайеру).

Во Франции 30-40 годы – период правления Луи-Филиппа. Классифицирующая традиция перешла в более низкий слой культуры, утвердилась в провинции, став той самой «фамильной» французской мебелью, чьи ясные, гармоничные, сдержанные формы существуют как бы вне времени, и которую мы так ценим по сей день.

«Позднегеоргианский» интерьер.

Изделия Георга Хеплуайта отличаются простотой форм, элегантностью, легкостью, отдельные детали, очерченные плавно изогнутыми линиями, обнаруживают связь с предыдущим стилем рококо. Спинки мебели для сидения напоминают формой щит, выполняются либо ажурными, либо мягкими, излюбленные мотивы декора – три переплетающиеся друг с другом стрельчатые арки, расходящиеся веером пальмовые листья, вертикальная планка, решенная в виде плюмажа.

Стиль Георга III (1760-1820) – высшая стадия английского классицизма. Он включал последовательно сменяющиеся друг друга стили «адам», «хэпплуайт», «шератон», названные по имени ведущих мастеров. Георгианский стиль соединял в себе черты французского стиля Людовика XVI с «помпеянскими», «этрусскими» мотивами и традиционными элементами английской готики. Получил распространение за пределами Англии и являлся частью «колониального стиля».

Стул стиля Адам

Кресло стиля Хеплуайт

Ранняя стадия английского ампира представлена творчеством архитектора Роберта Адама. Адам выпустил сборник своих проектов мебели и декоративного обрамления интерьера (1776 г.). С его творчеством связано обогащение английских мебельных форм новыми элементами, переход на светлые породы дерева, в декоре – оперирование инкрустацией, лепкой, росписью. Большим разнообразием отличаются формы мебели для сидения: легкие стулья и кресла с ажурными или плетеными спинками, кресла и канапе, формы которых восходят к античным образцам. Четкость контуров, экономная профилировка деталей, прямые сужающиеся книзу ножки – характерные черты мебели мастерской Адама

Обращение к наследию классицизма сегодня символизирует обращение к вечным законам красоты и гармонии и к историческим традициям. Так, к примеру, считает фирма Grange, создатель «семейной» французской мебели. Ее формы – коллективный опыт многих поколений, когда следы исторического стиля постепенно становятся следами семейной истории.

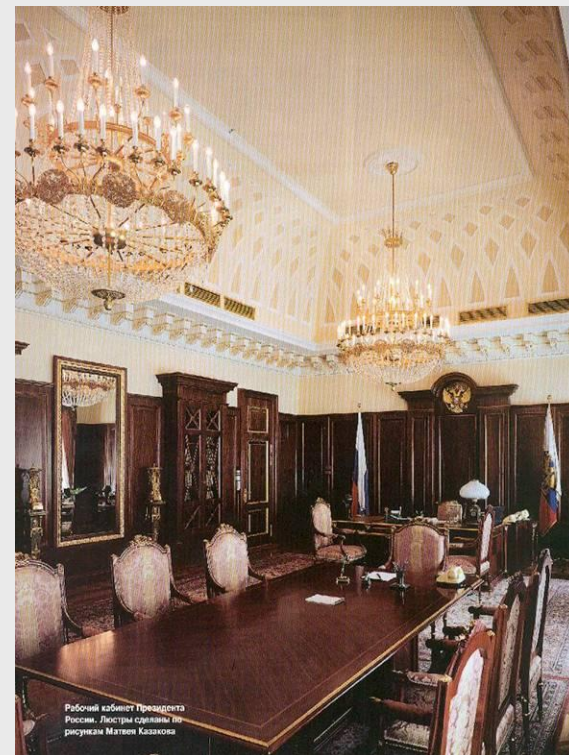
- Современный «Классический» интерьер.
- Кровать в стиле Луи Филиппа, фирма «Гранж».

Дизайнер Джанни Версачи создал свой неповторимый стиль, придав классицизму модное звучание.

Интерьеры дома Джанни Версачи.

Большой кабинет президента России в Кремле.

Классицизм незаменим для создания торжественной обстановки, лишенной суеты и преходящих ценностей. Именно поэтому классицизм – стиль рабочих кабинетов от скромного домашнего, до величественного президентского.

Павильонный зал в Малом Эрмитаже.
Арх. А.И.Штакеншнейдер. 1850-1858.

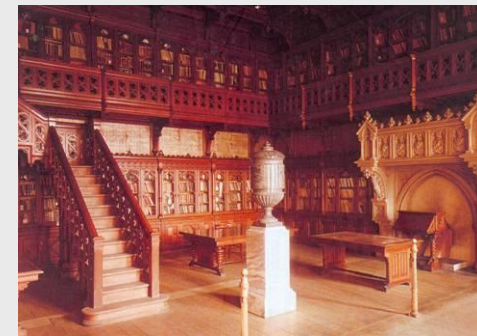
Эклектика – (греч. Eklektikos – выбирающий) – прием соединения чужеродных явлений в одном художественном образе. Направление в искусстве второй половины XIX в., когда в одной архитектурной композиции соединялись элементы различных исторических стилей: классицизма, барокко, рококо, испано-мавританского.

Мавританская гостиная в Юсуповском дворце, СПб.
Арх. И.А.Монигетти, 1850-е гг.

Министерство финансов в Париже, 1857

Готическая библиотека. Зимний дворец. СПб. Арх. А.Ф. Красовский. 1890-е гг.

Неороккайльный письменный стол с китайским лаком, 1860

Неоренессансный резной шкаф. Гийер и Пасти, 1867

Искусство II половины XIX характеризует романтический интерес к прошлому, будь то «готическое возрождение» в северных странах или возвращение к стилям XVIII века во Франции. Это время называют периодом «неостилей», поскольку каждый стиль оказывался немножко «исправленным» XIX веком. Это выражалось в уменьшении масштаба мебели, использовании современных материалов и тканей в обивке, слегка измененном рисунке декора

Викторианский стиль- (англ. "Victorian style") - название длительного периода в истории искусства Англии второй половины XIX в., связанного с годами правления королевы Виктории (1819-1901).

Ранний период характерен параллельным развитием стилей: "неогрек", неорококо, неоготики, "византийского", "мавританского", "китайского". Машинным способом изготавливали "исторический декор": "барочную резьбу" из папье-маше, или крашеного гипса, "золоченые рокайли" из жести.

Движение "Искусства и ремесла", ставило целью возрождение традиций средневекового ручного ремесла. Эти начинания составили «антивикторианское» течение английского искусства середины XIX в. Характерные черты стиля – простая, напоминающая средневековую, мебель, обилие «рукодельных» изделий – вышивки, ткачества и др.

Представители «Готического Возрождения», такие как писатель Дж. Раскин, архитектор и писатель А.Пьюджин ненавидели машинную цивилизацию и единственное спасение искусства видел в возвращении к ранней Готике, к навыкам средневекового ремесла. Пьюджин в своих рисунках и акварелях копировал готическую мебель и изделия из металла, стараясь воспроизвести средневековые образцы с величайшей точностью, чтобы "правдивее чувствовать дух истинного искусства".

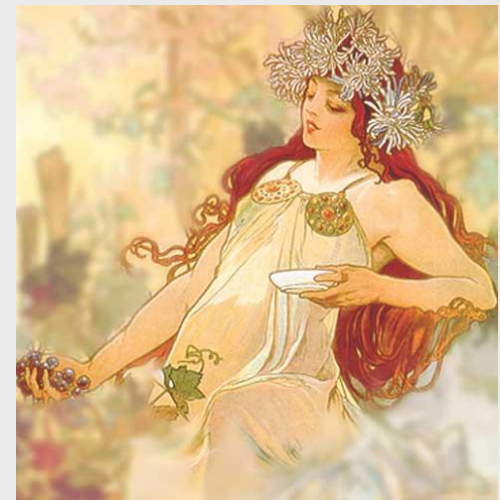
Модерн - (другие названия: «модерн» – в России, "ар нуво" - во Франции и Великобритании, "югенд-стиль" - в Германии, "сецессион" - в Австрии и т. п.) – стиль конца XIX-начала XX в. Представляет собой совокупность попыток сформировать целостный, противостоящий эклектике художественный стиль. Термин «Ар нуво» происходит от названия парижского магазина Зигфрида Бинга «La Maison de l'Art Nouveau», но и все остальные имена этого стиля подчеркивают его новизну, непохожесть, разрыв с надоевшей стилизаторской манерой. Вместо исторических – теперь органические, природные мотивы, вместо законченных очертаний – бесконечно длящаяся линия «удара бича», вместо определенности форм – аморфность как бы растекающейся массы.

Основа модерна – стилизация, при этом упор делается не на новые формы и мотивы, а на сочетание конструкций и объединяющий декор.

Модерн отличают поэтика символизма, подчеркнутый эстетизм в трактовке утилитарных деталей, декоративный ритм гибких, текучих линий, увлеченность национально-романтическими мотивами, акцент на индивидуальной изобретательности художника, увлеченность новыми материалами (металл, стекло, керамика).

Лестница в особняке Тассель. Арх. В. Орта. 1892-1893.

Невозможно сказать, где кончается конструкция и начинается декор, где плоскость стены переходит в рельеф, а рельеф - в скульптуру, витраж - в оконный переплет, а светильник - в перила лестницы. Орнаментально трактованная конструкция плавно перетекает в конструктивно трактованный орнамент; плоскость - в объем, а объем - в пространство. «Застывшая волна» лестницы особняка Рябушинского напоминает скульптуру, ее форма вызывает в воображении фантастическое чудовище, она изобразительна и абстрактна в одно и то же время.

Столовая в особняке Сольве. Брюссель. Арх. В.Орта, 1899-1900

Столовая. Нанси. Декоратор Э.Валле. 1900.

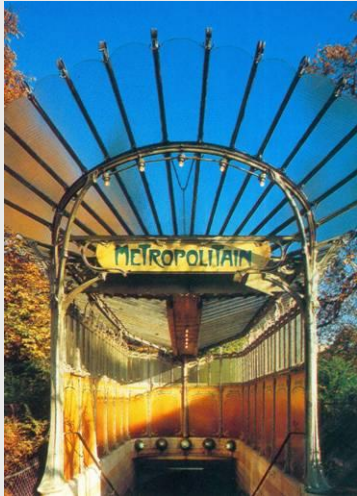
• Шкаф-буфет из гостиницы «Метрополь». Москва. Ок. 1900.

• Лестница в особняке Рябушинского. Москва. Арх. Ф. Шехтель. 1900-1902.

В мебели модерна доминирует стилизованный растительный орнамент, очертания становятся все более прихотливыми, тяготеющими к «пузыреобразным» формам. Предметы конструктивного модерна более просты, декор сведен к минимуму, часто представляет собой геометрический орнамент.

Эктор Гимар (1867 - 1942), французский архитектор, утвердил во французской архитектуре позиции стиля "ар нуво", особенно проявившийся в его работах для парижского метро. Интересны также его флаконы для парфюмерной фирмы Майо.

Вход в метро «Порт Дофин», Париж, 1900.
Банкетка резного дерева и тисненой кожи,
1897–1898

Антонио Гауди-и-Корнет (1852 - 1926), испанский архитектор, творивший в причудливых фантастических формах, в его работах отчетливо прослеживается ориентация на природные формообразования. Оглядка на живую материю была характерной чертой всего модерна. Здания Гауди в Барселоне олицетворяют стиль "ар нуво", самое известное из них - собор Саграда Фамилия, (1884-1926).

Барон Виктор Орта (Хорта) (1861 - 1947), бельгийский архитектор, один из создателей стиля "ар нуво" в Бельгии, в котором жесткий и стройный ритм вертикалей и горизонталей экстерьера сочетается с пышным внутренним убранством. Автор особняков Тасселя, 1892-93, и Сольве, 1895-1900, в Брюсселе.

Луис Комфорт Тиффани (1848 - 1933), сын основателя знаменитой американской ювелирной фирмы "Тиффани". Подобно Галле, в 1900-х был одним из талантливейших мастеров - инкрустаторов мебели. Создатель "Favrile Glass", произведений из радужного стекла и украшений, представляющих собой фантастическую комбинацию стекла, эмалей, цветных камней, различных металлов.

Макинтош, Чарлз Ренни (1868 - 1928) шотландский архитектор и дизайнер, один из родоначальников стиля модерн. Оказал значительное влияние на развитие рационализма в архитектуре Великобритании, Германии и Австрии. Главное произведение - Школа искусства в Глазго (1898 - 1909). «Стиль Глазго» развивал рационалистические традиции английского искусства, но придавал им новую романтическую окраску, что выделяло этот стиль из общего рационалистического движения английского Модерна. Особенно знаменитыми стали стулья Ч. Макинтоша с высокими решетчатыми спинками.

Здание Сецессиона, Вена. Арх. Й.Ольбрих. 1897.

Сецессион (secessio-лат., -отделение, уход) – название австрийского модерна. Ведет свое летоисчисление с ого момента, как группа молодых художников в знак протеста против официального академического искусства вышла из состава мюнхенской выставочной организации. Основателями венского сецессиона были Густав Климт, Отто Вагнер, Йозеф Хоффман, Коломан Мозер

- Дворец Стокле, Брюссель.
- Кресло-шезлонг

Йозеф Хоффман (1870-1956) австрийский архитектор, один из творцов «сецессиона». Совместно с Коломаном Мозером основал «Венские художественные мастерские». Его архитектурные произведения отличает четкость объемов, ритмическая упорядоченность членений, композиционный и конструктивный рационализм, лаконичный декор. Среди наиболее известных зданий – санаторий в Пуркерсдорфе, дворец Стокле в Брюсселе. Его мебель – великолепный образец органичного соединения формы и орнамента. Излюбленный декоративный прием – квадрат или группа квадратов.

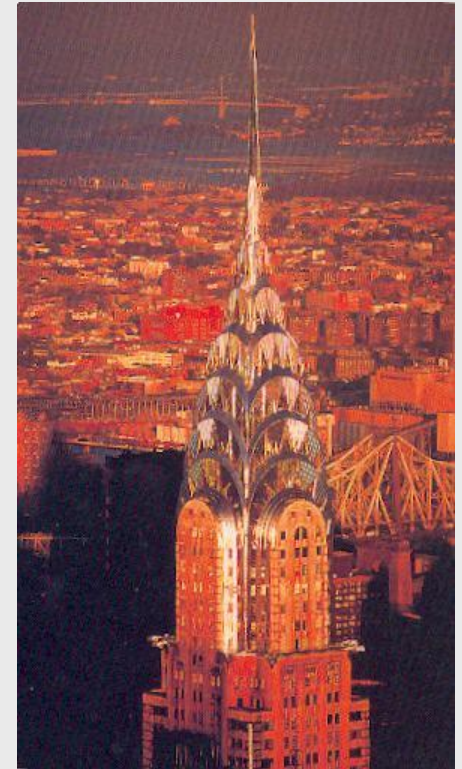
Ар-деко - (франц. Art Deco - сокращение от названия выставки "L'Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes" - "Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств", состоявшейся в 1925 г. в Париже) - художественный стиль Европы и США 1920-1930 гг.

Для Ар-деко характерно необычное сочетание дорогих и экзотических материалов, устремленность к использованию геометрических форм: прямых углов и линий, окружностей и широких плоскостей чистого цвета. Именно эти качества отличают интерьеры, оформленные по проектам Ж. Деламара, архитектурно-дизайнерские разработки Р. Малле-Стевенса, ювелирные изделия мастеров парижской фирмы Картье.

В большой архитектуре ар-деко почти не заявил о себе. Их характеризует повышенная пластичность форм, укрупненные масштабы декора. Крайслер-билдинг — фирменный знак Манхэттена - архетипический американский небоскреб в стиле ар-деко. Характерные ярусы повторяют линии автомобиля фирмы «Крайслер».

Крайслер-Билдинг. Арх. У. ван Аллен, 1930.

Интерьеры Ар Деко, производят впечатление группировки "стильных вещей" - мебели, тканей, изделий из бронзы, стекла, керамики. В ход пошли элементы Ампира, архаики египетского и крито-микенского искусства, соединялись находки декораторов Русских Балетных Сезонов в Париже, живописцев-постимпрессионистов, экспрессионистов, сюрреалистов с формами восточного, японского, китайского и примитивного африканского искусства.

Такие интерьеры создавались "с шиком" 1920-х годов, дорогих отелей и ресторанов и потому иногда их стиль называют "стилем Риц". Особенно ценились дорогие экзотические материалы: слоновая кость, черное - эбеновое дерево, перламутр, бриллианты, шагреньевая кожа, даже "шкурки ящериц" и кожа крокодила

• Интерьер ванной комнаты. Арх. Ж. Деламар. Ок. 1920 г.

• Кресло, палисандр, шелковая обивка. Поль Ириб, 1925

В советском искусстве стиль ар-деко как таковой не существовал. Его аналогом может считаться так называемый «сталинский ампира» с его гигантоманией и пафосом, использованием дорогих материалов в отделке общественных интерьеров и кабинетов партийного руководства.

Ар-деко - это действительно элитарное, очень дорогое искусство, стиль ненавязчивой, утонченной роскоши.. Это элегантная простота линий, геометричные силуэты и поразительная изощренность отделки – инкрустации перламутром, слоновьей костью, яичной скорлупой, черепаховым панцирем, применение акульей и змеиной кожи, китайского лака, золотой и серебряной фольги. Исполнителями его были великие краснодеревщики – такие, как Жак-Эмиль Рульман, Жан Дюнан, Поль Ириб, Андре Грульт, Жан-Мишель Франк, Луи Сю и Андре Мар, ирландка Эйлин Грей.

• Кровать, отделка черным лаком и перламутром. Жан Дюнан, 1930
• Инкрустированный кабинет. Ок. 1920 г.

Интерьер дома Дж. Армани

Сегодня наблюдается новая волна интереса к стилю ар-деко. Неповторимая атмосфера роскоши грандиозных трансатлантических лайнеров и знаменитых клубов времен расцвета джаза, лаконичные формы и драгоценные экзотические материалы, все чаще вдохновляют современных дизайнеров на создание новых шедевров.

Говоря о своей новой линии предметов интерьера «Армани Каза» Джорджио Армани не скрывает, что вдохновляется примерами искусства ар-деко, и особенно творчеством дизайнера Жана Мишеля Франка.