

Художественный образ в архитектуре

Какие разные чувства способны пробуждать в человеке архитектурные сооружения! Одни вызывают восторг и удивление, другие – умиротворение и покой, третьи поражают смелостью и дерзостью архитектурных решений. Архитектура с такой силой воздействовать на человека, что никаких сомнений не возникает по поводу её принадлежности к видам искусства.

Особенности архитектурного образа

Что необходимо для создания художественного образа в архитектуре?

- 1. Фантазия, творческое воображение художника, умение в знакомом увидеть то, что способно вызвать у зрителя ответные чувства.**

Глядя на здание терминала в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, воздвигнутое в 1962 г. по проекту американского архитектора Эро Сааринена (1910-1961), не перестаёшь удивляться образности мышления автора. Здание, напоминающее гигантскую птицу с раскрытыми крыльями, по замыслу архитектора должно было стать символом полёта.



*Терминал в аэропорту имени Дж. Кеннеди ,
1962 г. в Нью-Йорке
(архитектор Эро Сааринен)*

А датский архитектор Йорн Утзон (1918-2008) при сооружении здания оперного театра в Сиднее взял за основу романтическую идею парусов, летящих над океаном. Саму конструкцию здания он придумал, глядя на апельсиновые корки.



*Сиднейский оперный театр. 1959-1973 гг.
Австралия.
(архитектор Йорн Утзон)*

2. Художественный образ в архитектуре определяют материалы, применяемые для создания сооружений.

Глядя на каменную кладку средневековых старинных замков или крепостей, поневоле убеждаешься в их прочности и неприступности.

Входя в деревянную избу, человек испытывает удивительное ощущение единства с живой природой.

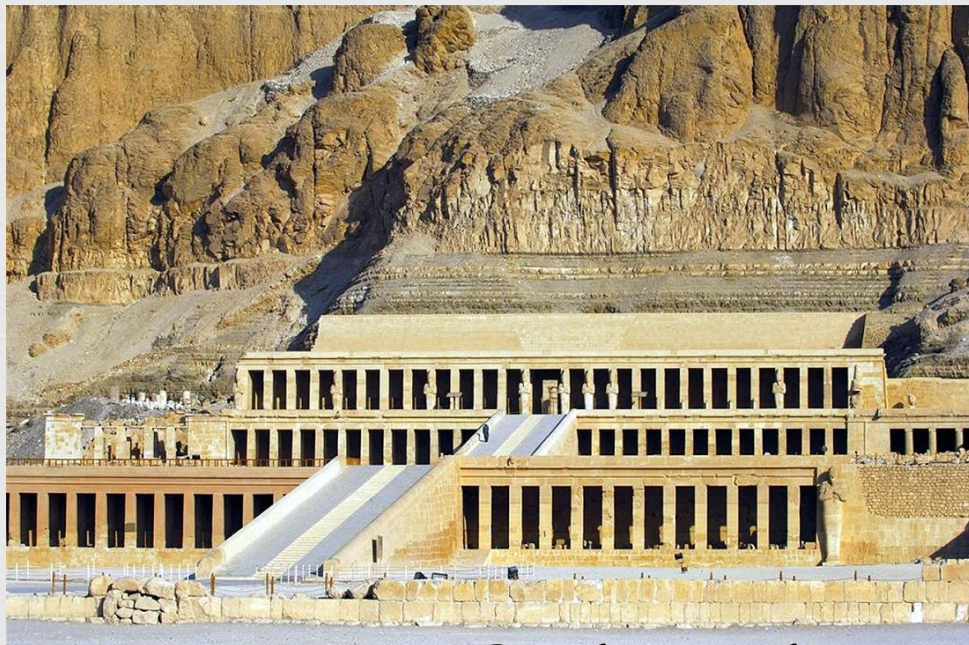
Стекло вызывает чувство свободы, простора и лёгкости.

В руках умелых зодчих начинает оживать и звучать любой строительный материал.



3. Единство внешней и внутренней формы – важнейшее средство создания архитектурного образа. Правда, возникло оно не сразу.

Архитектурные ансамбли Древнего Египта и Древней Греции были рассчитаны на восприятие снаружи, их внутреннему пространству отводилось подчинённое значение.



Храм Хатшепсут. Это величественное строение расположено в основании отвесных скал Дейр эль-Бахри. Его называли в древности, – Джесер Джесеру, или Священнейший из священных. На его строительство ушло девять лет – с 1482 по 1473 год до нашей эры.



Афинский акрополь, реконструкция Лео фон Кленце 1846 года (над акрополем возвышается статуя Афины Промахос)

Но уже в Древнем Риме положение меняется. Римский Пантеон принято считать одним из первых примеров единства внешнего и внутреннего пространства в архитектуре. Это сооружение принято считать одним из первых примеров органического единства внешнего и внутреннего пространства в архитектуре.



Первое здание Пантеона было построено в 27–25 годах до нашей эры. Его название происходит от двух греческих слов: «пан» — «все» и «теон» — «божественный». Это был «Храм всех богов», посвящённый главным римским богам (Нептун, Юпитер, Марс, Венера, Плутон, Меркурий и Сатурн).

В эпоху Византийской империи огромное значение придавалось как внешнему, так и внутреннему облику здания. Храм Святой Софии в Константинополе, поражал великолепием внешнего и внутреннего мира



*Собор Святой Софии. 532-537 гг.
Стамбул, Турция*

Однако в истории архитектуры были времена, когда по внешнему облику здания было невозможно угадать характер его интерьера. Когда в XVII в. во Франции возводили королевский дворец в Версале, пригороде Парижа, меньше всего заботились о единстве форм. Строгий внешний облик дворца не соответствовал пышному убранству торжественных интерьеров. Так сложилось, что внутренняя часть здания (интерьер) оказалась наиболее чувствительной



4. Особенность художественного образа в архитектуре во многом определяет его связь с окружающей природой. Начиная с сооружений каменного века, архитектура стремилась быть в гармонии с природой.

На Востоке (в Китае, Индии, Японии) архитектурные сооружения не просто вписывались в природный ландшафт, а органично с ним сливались в тщательно продуманный единый ансамбль. Секрет необычайного впечатления, которое производит китайская архитектура, заключается в умении зодчих найти для неё наиболее живописное и в то же время



*Замок Химэдзи (Замок белой цапли).
Япония*



Пещерный комплекс Аджанта. Индия

В XX веке идея органического единства архитектуры и природы приобрела особое значение. Архитекторов вдохновляло всё то, что напоминало живую природу: птицы, растения, игра потоков воды. Выдвинутая американским архитектором **Фрэнком Ллойдом Райтом** (1867-1959) идея «*органической архитектуры*» получила признание во многих странах мира. Под влиянием японского зодчества Райт создал так называемый *стиль прерий* – низкие открытые террасы, размещённые в уединённых садах, вблизи природных водоёмов. Созданные им загородные виллы и частные дома в буквальном смысле слова растворялись в окружающей природе.

Фрэнк Ллойд Райт
«Дом Уиллитса»,
(1902). Штат
Иллинойс, США



Нередко архитектурный облик здания заранее предопределён природными и климатическими условиями. Так, на юге Индии, где часто идут дожди и особенно много пышной растительности, появился тип храма, убранство которого заставляет вспомнить увитые лианами деревья, загадочные цветы и непроходимые джунгли.

Природные условия определяют характер фундамента, покрытий, формы окон, особенности планировки. Например, двускатные крыши в китайском и японском зодчестве делались для того, чтобы на них не задерживались дождь и снег. Это позволяло уберечь здание от лишней влаги.



*Храм Ченна Кесава в Белуре. XII век.
Штат Майсур, Индия.*

Средства создания архитектурного образа

В создании архитектурного образа большую роль играют такие средства художественной выразительности, как ритм, симметрия, пропорции, нюансы и контрасты, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб.

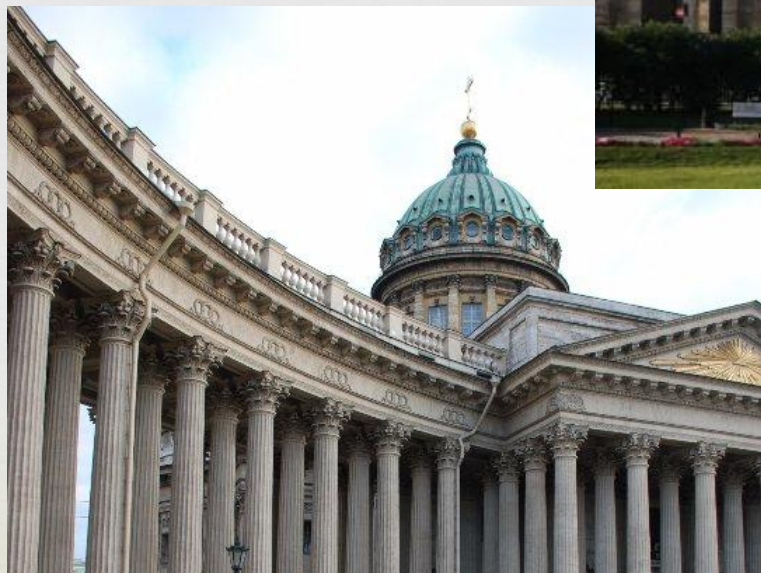
В основе восприятия любой архитектурной композиции всегда лежит скрытое движение, главным признаком которого является ритм.

Ритм – это закономерное повторение, чередование однородных элементов или форм, которое обеспечивает целостное и гармоничное восприятие архитектурного произведения, а также придаёт ему динамический характер. Не случайно архитектуру нередко называют



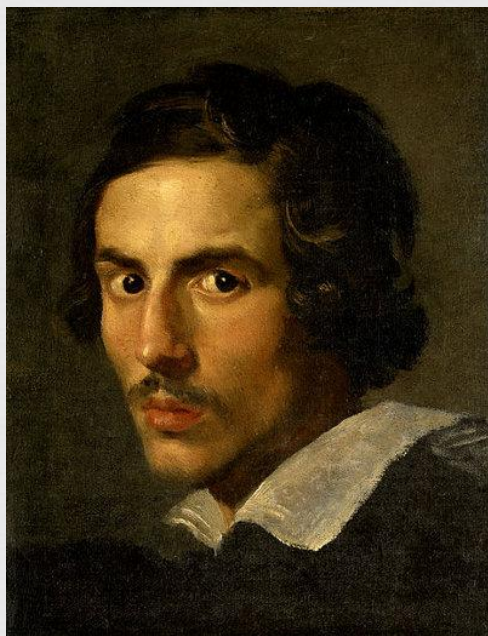
*Лоренцо Бернини. Ансамбль площади
Святого Петра. 1656-1667 гг. Ватикан,
Рим*

Простейший ритм – это чередование одинаковых элементов с равными интервалами. Но он может характеризовать нарастание или убывание их числа, размеров, форм. Ритм, основанный на регулярности интервалов, является признаком упорядоченности и гармонии; он позволяет избежать монотонности и однообразия в архитектурном облике зданий. Так, ритмическая повторяемость колонн собора Святого Петра в Риме или Казанского собора в Санкт-Петербурге создаёт иллюзию непрерывного движения, придаёт особую выразительность этим ансамблям.



*Андрей Никифорович Воронихин.
Казанский собор. 1801- 1811 гг.
Санкт-Петербург*

Площадь перед собором Святого Петра, подобно распростёртым крыльям, обрамлена великолепной колоннадой. Гениальность архитектурного решения Лоренцо Бернини (1598-1680) состоит в том, что колоннада легко и изящно охватывает площадь, незаметно вовлекая зрителя в своё пространство. Продвигаясь вдоль колонн, постоянно меняя ракурсы и точки обзора, зритель получает возможность наблюдать «шаг колонн», подвижность и изменчивость их архитектурных форм



*Джованни Лоренцо Бернини –
один из ярчайших
представителей
направления барокко в
архитектуре и скульптуре.*



*Лоренцо Бернини. Ансамбль площади
Святого Петра. 1656-1667 гг. Ватикан,
Рим*

Здание Казанского собора, возведённое Андреем Никифоровичем Ворониным (1759-1814), стало одним из главных украшений города благодаря колоннаде из 144 колонн, расположенных в четыре ряда. Их мерный и сдержанный ритм по обеим сторонам здания замыкают широкие проезды в виде триумфальных арок



*Андрей Никифорович Воронин
– русский архитектор и
живописец, представитель
классицизма, один из
основоположников русского
ампира.*

*Андрей Никифорович Воронин.
Казанский собор. 1801- 1811 гг.
Санкт-Петербург*

Ритм архитектурному сооружению могут сообщать не только колонны, но и определённое расположение дверей, оконных проёмов на фасаде здания, количество куполов, венчающих храмовые сооружения, минареты, окружающие мусульманские культовые постройки, анфилады комнат во дворцах и усадьбах, расстановка арок или опор мостов.

Минаре́т- в архитектуре ислама башня (круглая, квадратная или многогранная в сечении), с которой муэдзин призывает верующих на молитву.

Минарет ставится рядом с мечетью композицию.



Анфила́да («нанизывать на нитку» или «один за другим») — ряд последовательно примыкающих друг к другу пространственных элементов (помещений, дворов, градостроительных пространств), дверные проёмы которых расположены на одной оси, что создаёт сквозную выразительную перспективу на оформление их внутреннего убранства. Для усиления производимого на зрителя эффекта в торце анфилады нередко размещалось зеркало или специально подобранная картина.

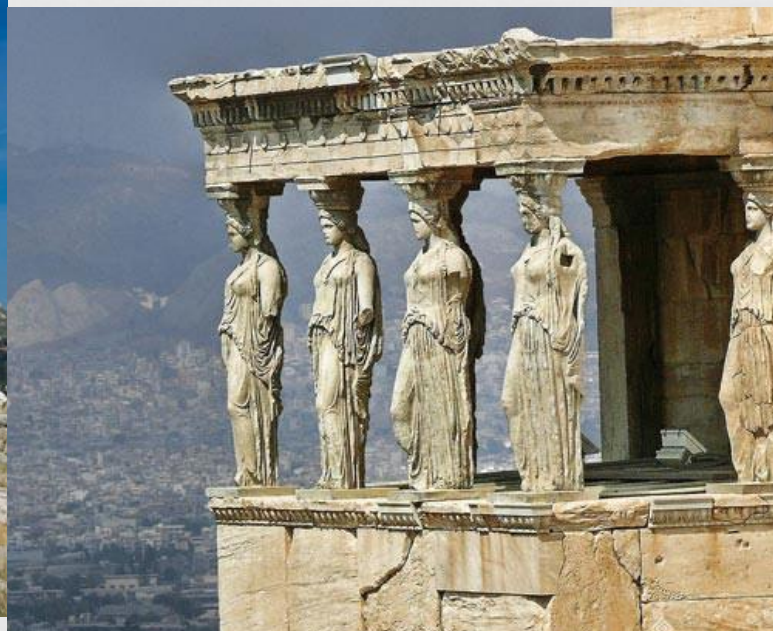
Одним из важнейших элементов азбуки архитектуры является *симметрия* - одинаковое расположение равных частей по отношению к оси здания.

Благодаря симметрии архитектурная композиция приобретает строгую упорядоченность, уравновешенность форм и объемов. Особая роль симметрии как признака красоты и гармонии была понята человеком ещё в древнейшие времена. С тех пор симметрия всегда присутствует в величайших творениях архитектуры.

Знаменитый мавзолей Тадж-Махал в Индии, окружённый четырьмя минаретами и увенчанный пятью куполами, симметричен по отношению к главной оси здания, проходящей через большой центральный купол. Все части архитектурного ансамбля, расположенные по обе стороны к данной плоскости, равно удалены от неё. Эффект симметрии усиливает прямоугольный водоём, в котором зеркально отражаются элементы архитектурного ансамбля, а также зелёные насаждения и общая планировка территории вокруг здания.



Однако не только симметрия определяет красоту здания. Нередко особый колорит и неповторимый облик ему придаёт *асимметрия*. Так, например, асимметрия афинского храма Эрехтейон или некоторых современных сооружений сообщает композиции динамичность, гибкость и подвижность форм. Заметим также, что никогда ещё не удавалось уложить в строгую симметричную форму такое многофункциональное сооружение, как город.



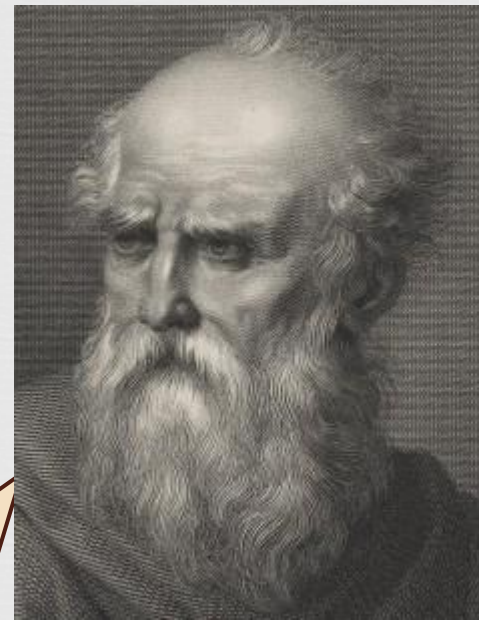
Храм Эрехтейон Афинского акрополя.

На северной стороне Акрополя недалеко от Парфенона находится древнегреческий храм Эрехтейон. Этот выдающийся памятник по праву считается жемчужиной древнегреческой архитектуры и одним из главных храмов древних Афин. Он был построен в 421-406 годах до н.э. и посвящён целой плеяде богов.

Гармонию форм и линий в архитектуре способны создать и пропорции – определённые закономерности соотношения отдельных частей сооружения, связанные с композицией в египетском храме. Пропорция основана на

соразмерности, правила которой должны тщательно соблюдать архитекторы. Она возникает из пропорции, которая по-гречески называется «аналогия». Пропорция есть соответствие между членами всего произведения и его целым по отношению к части, принятой за исходную, на чем и основана всякая соразмерность. Ибо дело в том, что никакой храм без соразмерности и пропорции не может иметь правильной композиции, если в нем не будет такого же точного членения, как у хорошо сложенного человека.

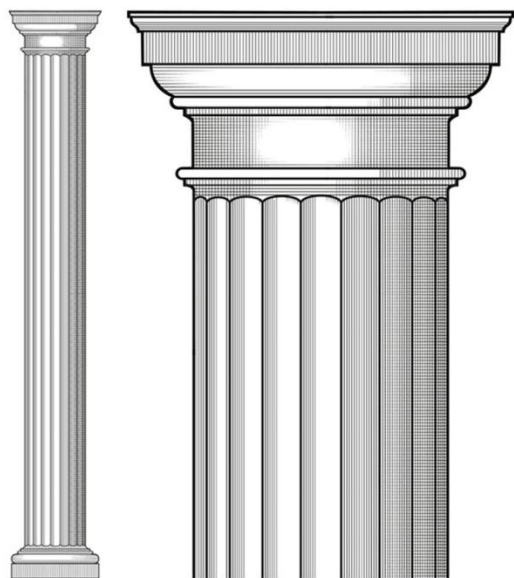
Ведь природа сложила человеческое тело так, что лицо от подбородка до верхней линии лба и начала корней волос составляет десятую долю тела... голова от подбородка до темени – восьмую, и вместе с шеей, начиная с ее основания от верха груди до начала корней волос, – шестую часть... ступня составляет шестую часть длины тела »



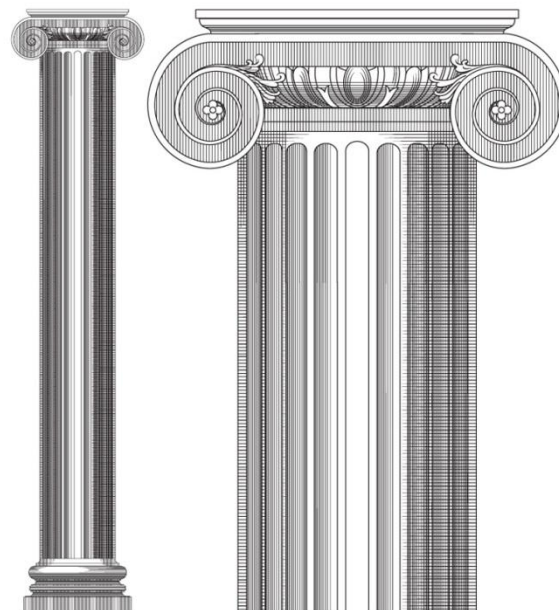
Витрувий
(Марк Витрувий Поллион)

Таким образом, пропорции человеческого тела ещё в древности были перенесены на архитектуру. В Древней Греции была создана дорическая колонна, соответствующая пропорциям и красоте мужского тела. Колонне ионической была придана утончённость женского тела. В этих аналогиях можно убедиться, обратившись к наименованиям частей колонны. «Сома» (ствол колонны) по-гречески означает «тело», а название её верхней части – капитель (от лат. *capitellum*) – переводится как «голова». Вертикальные желобки на теле колонны (каннелюры) уподоблялись ниспадающим

СКЛ



Дорическая колонна



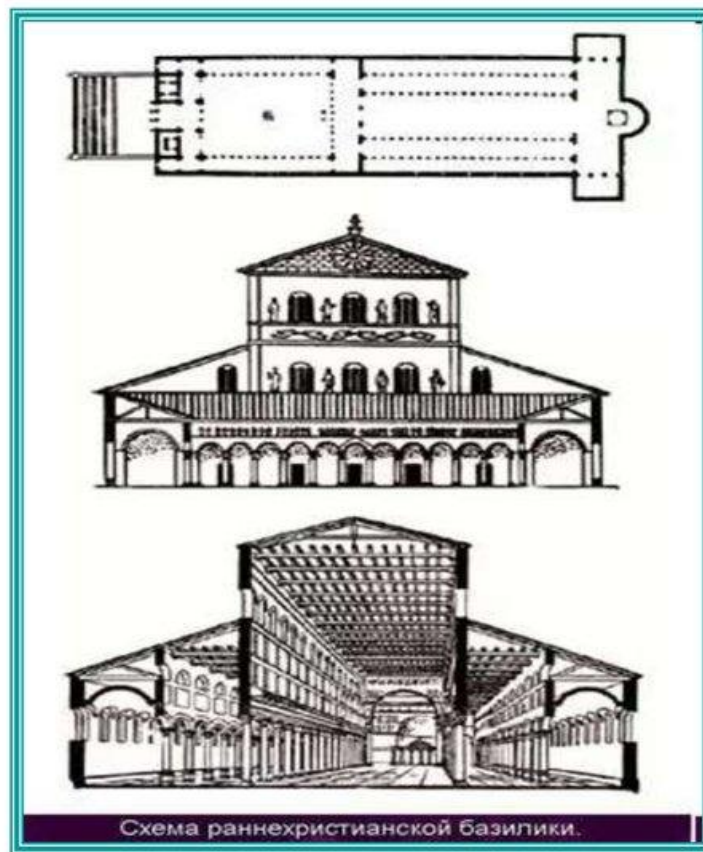
Ионическая колонна

Подобные аналогии были характерны и для средневекового храмового зодчества. Считалось, что пропорции романских базилик имеют Божественное происхождение. Базилику иногда уподобляли телу человека. Алтарная часть храма с обходной галереей соответствовала голове и шее, хор – грудной клетке, простирающийся по обе стороны хора поперечный неф (трансепт) – рукам, центральный неф

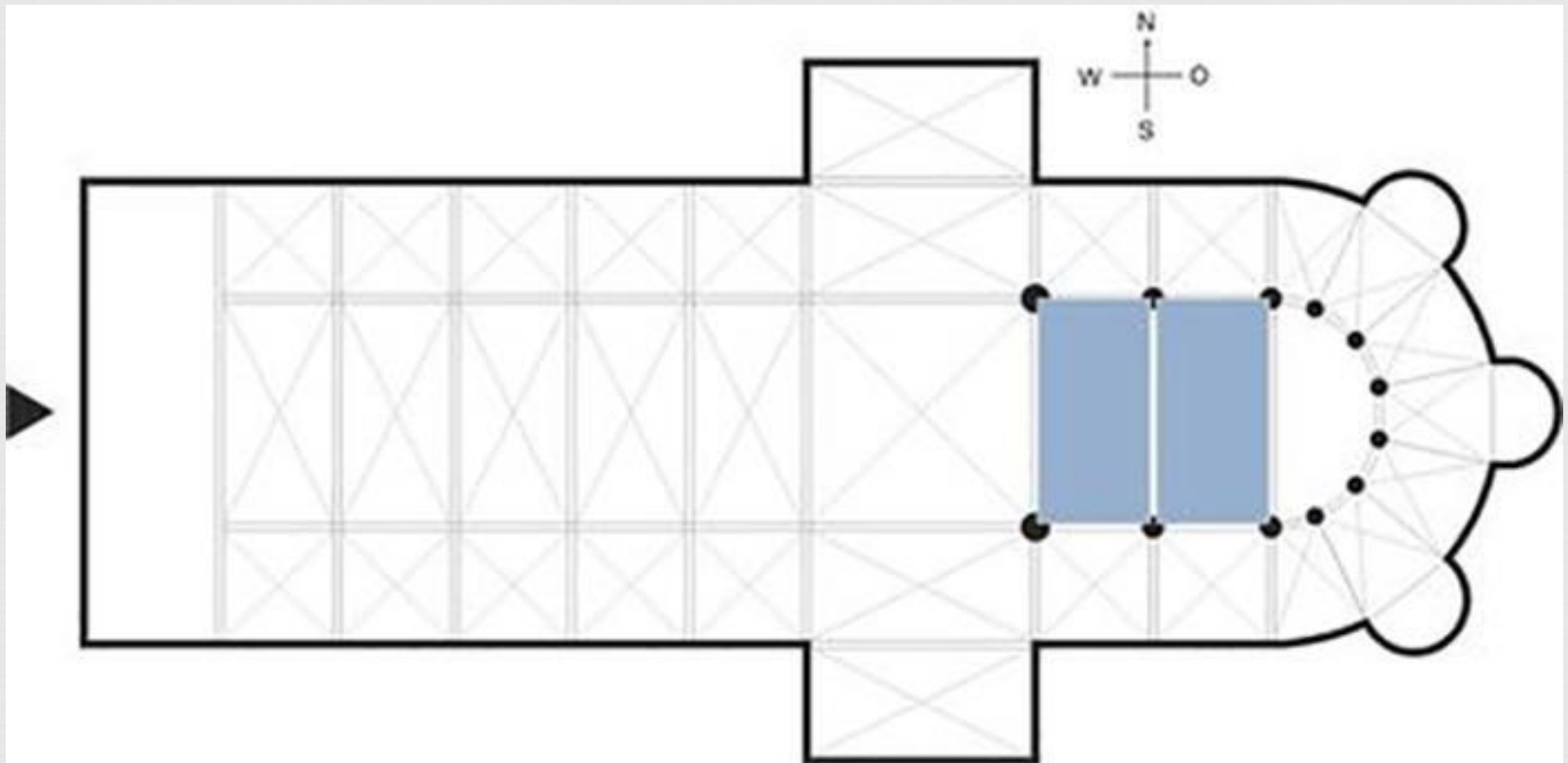
Базилика (базилика; греч. βασιλική – «дом базилевса, царский дом») – тип строения прямоугольной формы, которое состоит из нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов.

В многоневной **базилике** нефы разделены продольными рядами колонн или столбов, с самостоятельными покрытиями.

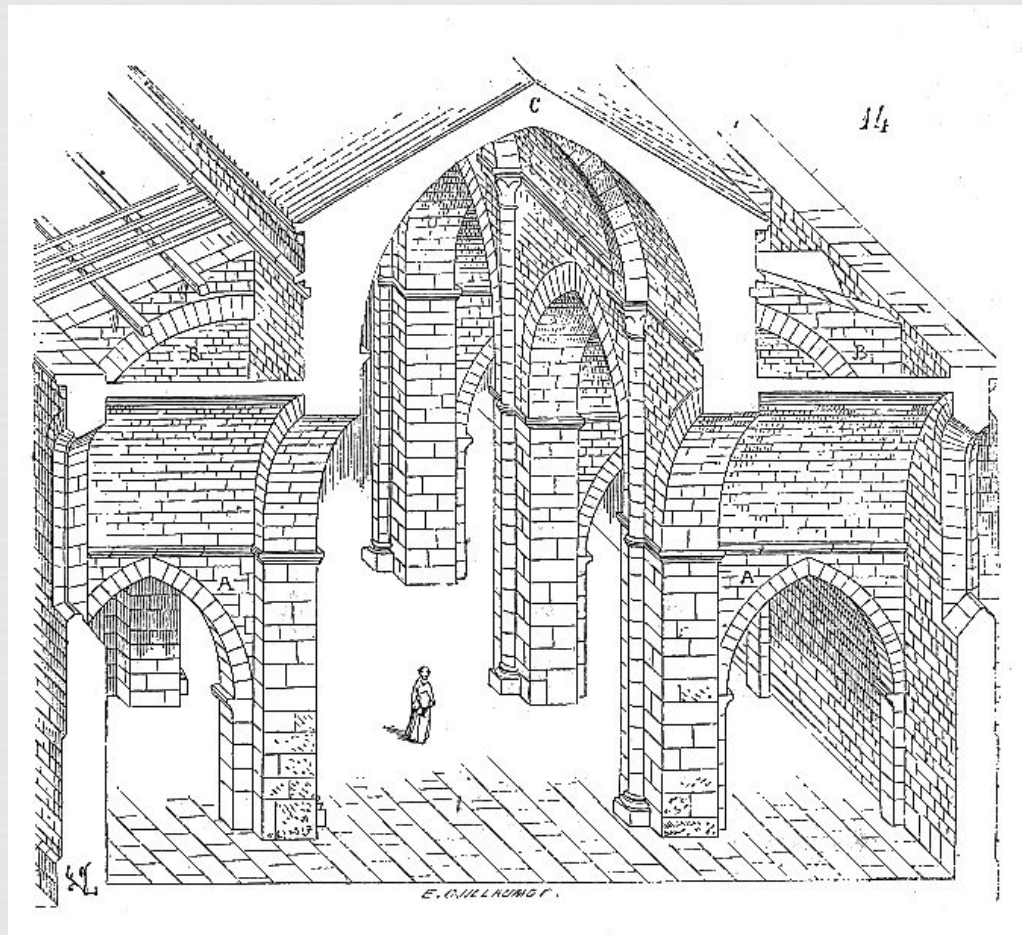
Базилика.



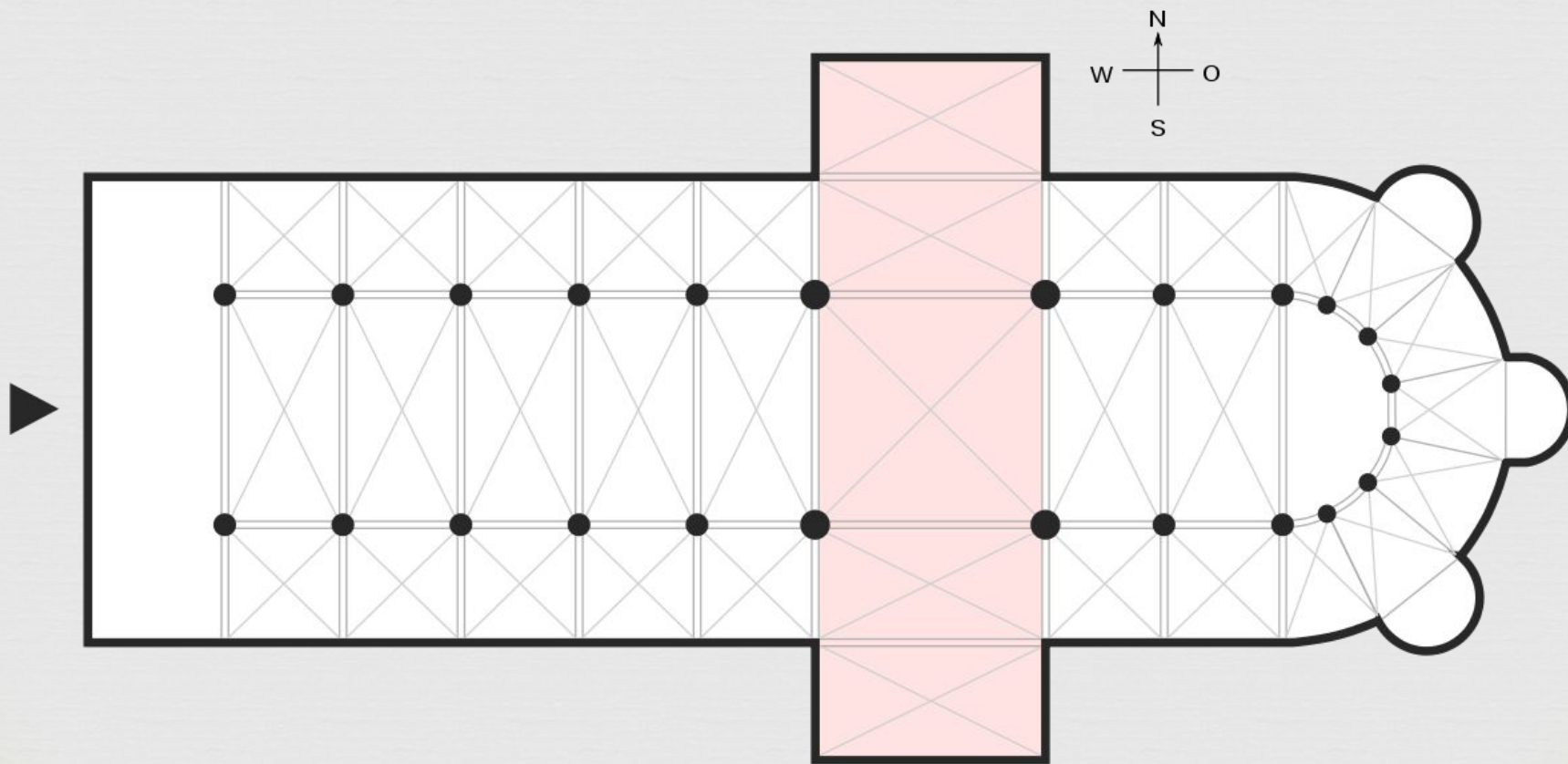
Хор — в раннехристианских храмах пространство перед главным престолом, где помещался хор певчих; позднее в западноевропейских странах хором стала называться вся восточная часть церковного здания, до апсиды.



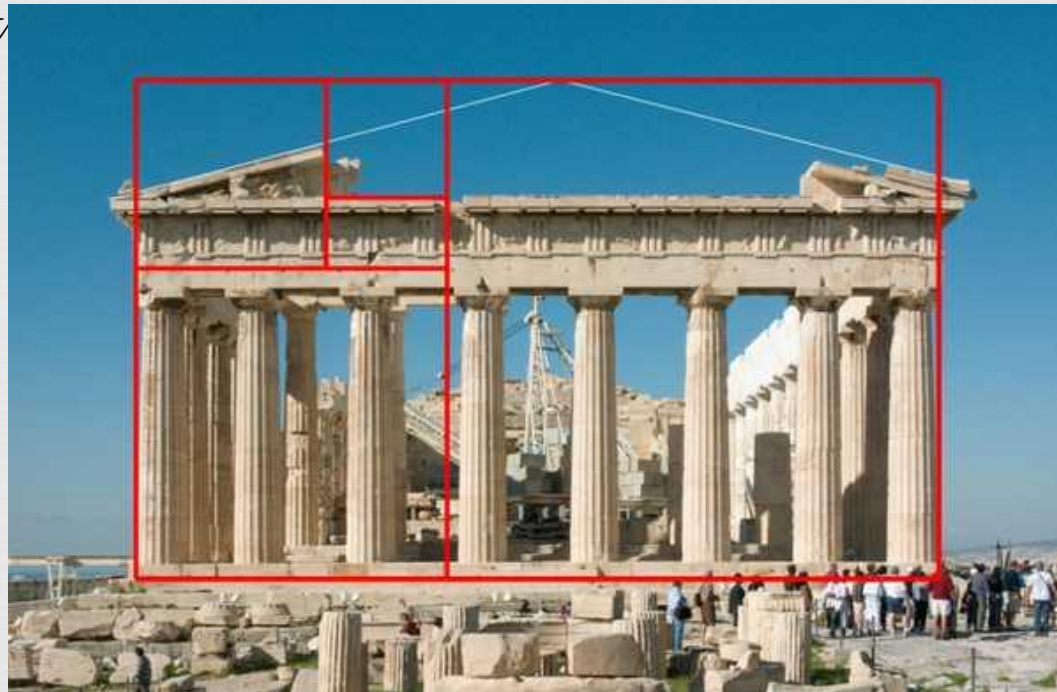
Неф, или корабль — вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.



Трансе́пт (от позднелат. transeptum из лат. trans «за» и лат. septum «ограда») — поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом. Окончания **трансепта** образуют апсиды, выступающие за пределы основной части здания.

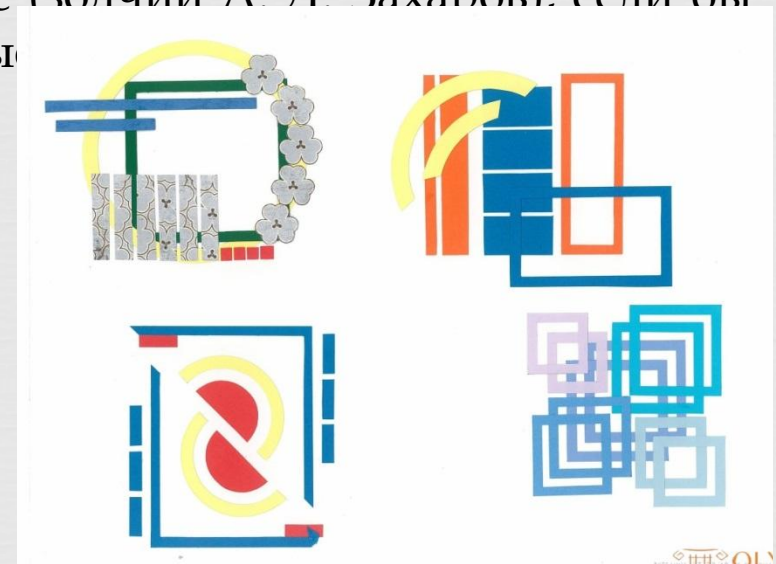


Архитекторы последующих эпох пытались постичь секреты магических соотношений древних зодчих. Леонардо да Винчи увидел универсальный «закон красоты» в *принципе золотого сечения*, первые обоснованном древнегреческим математиком Евклидом. При золотом сечении отрезок делится на две неравные части таким образом, что отношение большей части ко всей длине отрезка равно отношению меньшей его части к большей. Не вдаваясь в подробные математические расчёты, отметим, что эта золотая пропорция была использована при проектировании многих шедевров архитектуры, в том числе знаменитого греческого Парфенона в Афинах. Именно такое пропорциональное соотношение считается самым соразмерным, гармоничным и божественной пропорцией.



Нюанс как один из элементов архитектуры сближает несхожие элементы формы, сглаживает различия между ними, делает незаметными, постепенными переходы от одних форм к другим. (Нюанс – отношение, при котором сходство выражено сильнее, чем различие. Признаки сходства связывают ритмический ряд.)

Контраст, в отличие от нюанса, представляет собой соотношение резко противоположных признаков (высокое и низкое, горизонтальное и вертикальное и т.д.). Контраст позволяет избежать монотонности, привлекает внимание к определенным формам здания. Как скучен был бы, например бесконечный ряд одинаковых вертикальных членений главного фасада здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге (зодчий А. Л. Захаров), если бы не сила контраста противоположных контрастных

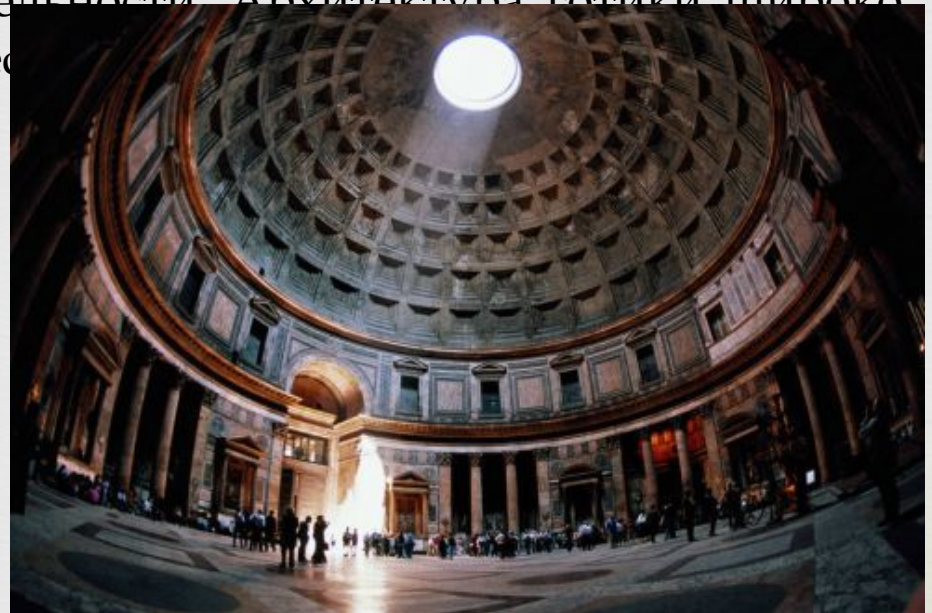


Контраст, асимметрия,
симметрия, нюанс

Важнейшим средством художественной выразительности в архитектуре является *светотеневая* и *цветовая моделировка*, особенно усиливающая эмоциональное восприятие произведения.

Свет, проходящий через оконные проёмы или купол, преломляется на опорных конструкциях и подчёркивает основные линии архитектурного сооружения. Значительных высот светотеневой моделировки достигло в архитектуре барокко. При сооружении дворцов и храмов всегда учитывалась их освещённость, имеющая символический, Божественный смысл. Сложная игра солнечных бликов на фасадах и в интерьерах зданий оказывала огромное эмоциональное воздействие на зрителей.

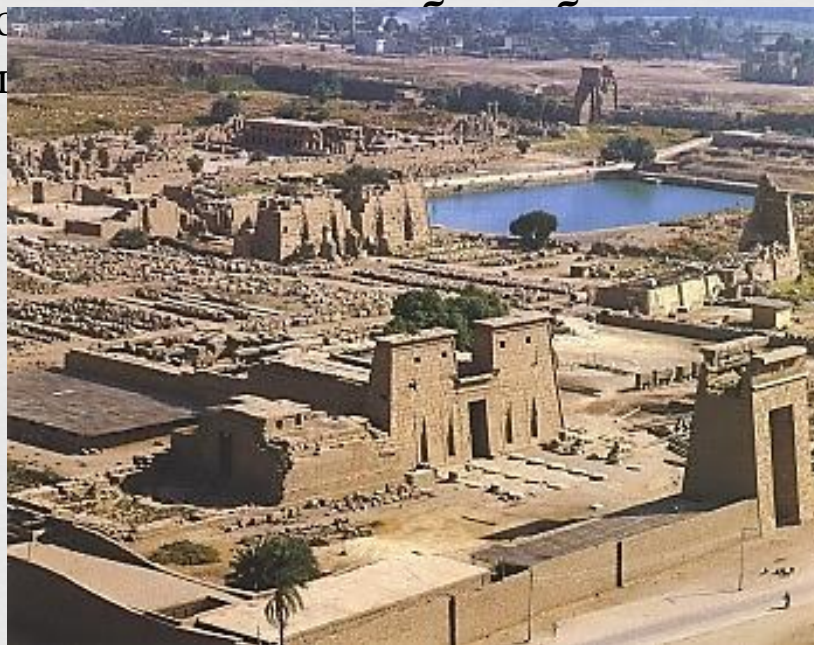
Не меньшее значение имела окраска архитектурных сооружений. Так, например, фасады греческих зданий, окрашенные в яркие цвета, чётко выделялись на фоне пышной растительности. Архитектура готики широко



В создании архитектурного образа большую роль играет *масштаб* – соотнесённость с размерами человека и его восприятием. Не случайно в Древнем мире и в эпоху Средневековья естественным масштабом архитектурного сооружения было человеческое тело. Вспомним ещё раз слова Витрувия о том, что храм «не может иметь правильной композиции, если в нём не будет точно такого членения, как у хорошо сложенного человека».

Нетрудно догадаться, какие чувства мог испытывать человек, стоя, например, рядом с величественными пирамидами Древнего Египта. Войдя в гипостильный зал храма Амона в Карнаке, он мог легко заблудиться среди 144 массивных колонн, поддерживающих каменные плиты потолка. А высота 12 центральных колонн, достигающая 21 метра, что соответствует высоте современного семиэтажного здания, усиливает впечатление от масштаба. Это заставляет воображение даже самого невозмутимого человека.

*Храмовый комплекс в Карнаке.
Эпоха Нового царства.
Египет.*



При возведении храмов в Древней Греции хорошо понимали, что их масштаб должен во много раз превышать пропорции человеческой фигуры. Так, сооружая Парфенон, зодчий Иктин, повторив в нём основные пропорции человеческого тела, увеличил их в 10 раз!



Парфенон в Афинах, панорама Акрополя

Архитектурный ансамбль

Архитектура тяготеет к ансамблю, т.е. соединению нескольких зданий или сооружений в целостную композицию с общим художественным замыслом, который учитывает уже существующее архитектурное и природное окружение. Такой ансамбль можно рассматривать как высшую форму проявления художественного творчества в архитектуре.



*Архитектурный ансамбль
московского Кремля*

Каким же образом достигается объединение нескольких сооружений в общий архитектурный ансамбль? В основе его лежит идея динамического равновесия, которая проявляется во взаимодействии архитектурного сооружения со стоящими рядом зданиями. Не меньшее значение имеет их органичная и разумная вписанность в окружающее пространство. Нередко бывает, что объединять приходится здания, построенные в разное время разными архитекторами.

В истории мирового зодчества можно привести немало примеров, когда архитектурный ансамбль формировался на протяжении нескольких десятилетий. Иногда его оформление затягивалось на столетия. Таковы ансамбли Красной площади в Москве, Святого Марка в Венеции, площадь Согласия в Париже, Соборная площадь в Бурге.

*Площадь Святого
Марка с базиликой,
работы Каналетто,
1730 г. Музей Фогга,
Гарвардский
университет, США*





Площадь Согласия в Париже. Архитектор Жак-Анж Габриэль. 18 в.



Архитектурный ансамбль Стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге..

Замечательным мастером архитектурного ансамбля был русский зодчий **Карл Иванович Росси** (1775-1849). Он создал ряд монументальных архитектурных ансамблей, во многом определивших облик центра Санкт-Петербурга.



Карл Иванович Росси

*К. И. Росси. Михайловский дворец
1819-1825 гг. Санкт-Петербург.
Ныне это здание Государственного
Русского музея.*

Среди них – дворцово-парковый комплекс на Елагином острове, ансамбль площади Искусств со зданием Русского музея, ансамбль Дворцовой площади со знаменитой аркой Главного штаба, ансамбль Театральной площади со зданием Александринского театра, здание Сената и Синода, определившие облик Сенатской площади. Главной идеей архитектора стало прославление победы Ро

