УДК 687.01 (44)

ЕДИНСТВО СТИЛЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И В КОСТЮМЕ ФРАНЦИИ ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО НАЧАЛА XX в.

Н.Г. Султанова

Рассматривается синтез ведущих стилевых направлений в архитектуре, искусстве и костюме Франции с периода Средневековья до начала XX в., общность объемно-пространственной структуры, художественно-образного решения, композиционного построения и других черт, характерных для стиля каждой рассматриваемой эпохи.

Ключевые слова: стиль; архитектура; костюм; синтез; признаки.

UNITY OF STYLE IN ARCHITECTURE AND IN THE COSTUME OF FRANCE FROM THE MIDDLE AGES TO THE EARLY 20TH CENTURY

N.G. Sultanova

The article deals with the synthesis of leading style trends in architecture, art and costume of France from the Middle Ages to the beginning of the 20th century, generality of three-dimensional structure, artistic-figurative solution, composition structure and other features specific for the style of each considered epoch.

Keywords: style; architecture; costume; synthesis; signs.

В статье я рассматриваю прикладные виды искусства, которые имеют общие стилевые признаки, характеризуемые как пространственные или пластические, т. е. архитектонические, к которым относятся архитектура и дизайн костюма. Эти архитектонические виды искусства служат для создания материально-предметной среды, состоящей из художественного и утилитарного функционального значения, выступают в постоянной взаимосвязи друг с другом, выражая, таким образом, биофункциональность.

В архитектуре и дизайне костюма эстетическое и практическое значение и их ценность определяет форма в объективных закономерностях её проектирования, она должна отвечать требованиям функциональности. Архитектурные сооружения и костюмы представляют собой объемно-пространственные структуры, соответствующие своему назначению. Архитектура создает замкнутое, утилитарно-художественное пространство, среду для пребывания человека, художественно-образное решение зависит от назначения и выражает эстетическую концепцию своей эпохи. Костюм является неотъемлемой частью интерьера, экстерьера архитектурного пространства, структура костюма также выражает эстетическую концепцию той же эпохи.

Цель архитектуры и костюма – создание материальной среды и вещественной оболочки человека. Законы композиции – целостность, завершенность, выразительность, масштабность, пропорциональность, соразмерность отдельных частей и целого, ритмическая организация, симметрия и асимметрия, фактура материалов имеют общую логику гармонизации построения формы, ее связь с конструкцией и технологией изготовления и построения. В истории человечества, его культурного развития каждый период имеет свою специфическую, эстетическую норму, рациональность, нравственность, идеал красоты, созданные человеком для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей.

По стилю в костюме всегда можно определить господствующий стиль в архитектуре этого периода, в котором отражаются все аспекты культуры — социальной, материальной, технической и духовной. В истории мировой культуры можно выделить определенные наиболее яркие стилевые направления в искусстве, архитектуре, дизайне и костюме, имеющие общие черты.

Рассмотрим развитие стилевых направлений в искусстве костюма и архитектуре на примере Франции с периода Средневековья до первого десятилетия XX в., как одной из господствующих абсолютных монархий в области архитектуры и моды в костюме.

Романский период: массивная, тяжеловесная архитектура соответствует массивной форме аристократического костюма.

Готический период: готическое вертикальное членение в композиции ярко проявилось в архитектуре, что придавало легкость, динамичность, устремленность вверх, остроконечность навершений, особую духовность. В аристократическом костюме характерной чертой становится также вертикальная вытянутость силуэтов костюма, завышенность линии талии, вертикальность членений композиции, завершение заостренных форм головных уборов эллинов, мужских шляп и вытянутость носочной части обуви. Растительные орнаментальные, зооморфные мотивы также повторяются в рисунке бархатных тканей.

Эпоха Возрождения связана с общим интересом к науке, культуре, искусству античности. В архитектуре произошло возрождение классической архитектуры античности, источником были сохранившиеся Колизей и Пантеон в Риме, где все виды ордеров были расположены на фасаде. В античном мире сложились классические формы архитектуры — ордерная система, портики, архитектурный декор, нормативность, функционализм, масштабность, выверенность пропорций, отсутствие излишеств в декоре, простота, ясность композиции. Эти же принципы отразились и в античном костюме.

В костюме эпохи Возрождения распространились античные тенденции костюма во Флоренции XV в., в манере ношения, форме, пропорции стали естественными и гармоничными, исчезла вертикальная вытянутость. Женские костюмы с завышенной линией талии украшались драпировками из легких тканей, прически напоминали "греческие узлы", украшенные диадемами, дополнения и украшения также соответствовали римским и греческим. В костюме, искусстве, архитектуре происходит синтез — но его отдельные виды утрачивают обособленность, становясь дополнением и украшением друг друга.

Рассмотрев три больших стиля в искусстве Средневековья и Возрождения, было установлено, что архитектуру и костюм связывают общие стилевые признаки. В дальнейшем, в истории искусства и архитектуры происходило интенсивное развитие новых художественных стилей, в которых архитектура и костюм развивались в синтезе. При всем разнообразии национальных школ искусства разных стран, развивались и складывались общие тенденции и признаки стиля в одной эпохе.

В XVII в. появляются и развиваются два больших стилевых направления – барокко и классицизм. Признаки этих стилей особенно ярко проявились в последующих эпохах с XVII по XIX в., в XX в. в разные годы также проявляются современные отклики этих стилей. В соответствии с развитием новых стилевых направлений находят новые конструктивные, композиционные, декоративные приемы наблюдается новая трактовка установившихся черт и признаков. Но остается живое восприятие барокко - пышность, помпезность, парадность, роскошь, декоративность - эти черты наиболее ярко проявились в архитектуре. В костюме эти признаки проявились в богатстве декора, в роскоши тканей, в пышности декоративного оформления, стремлении поразить красотой, пластикой формы, сложностью композиции. Архитектура и костюм барокко очень близки по своему философскому и художественно-образному восприятию, композиционному решению. Костюм является украшением и дополнением архитектуры.

Во время утверждения абсолютизма во Франции сформировался еще один стиль - классицизм, это следствие культуры конца XVII в. - рационализма. В архитектуре это композиционная уравновешенность архитектурных приемов, заимствование античной ордерной системы, строгая закономерность построения и упорядоченность, строгая симметрия и ансамблевое построение. Костюмы этой эпохи всецело находятся в подчинении архитектуры, отвечают всем признакам этого стиля. Этот стиль называют также ампиром. Костюм напоминает по форме античный, но приспособлен к климатическим условиям Франции: это легкие платья с завышенной линией талии, с драпирующейся формой юбки, с античным орнаментом, силуэт стремится к цилиндрическому очертанию высокой, стройной колонны. Дополнение и украшение также имеют схожие античные формы, прически - "греческие узлы" и стрижки с завитыми локонами, украшенные диадемами, обувь сандалии.

Эти черты стиля в дальнейшем, в XIX—XX вв., примерно с начала века, повторяют эти формы, но при этом они всегда отражают стилевые особенности, духовность, философию своего времени. Техническая революция во второй половине XIX в. привела к появлению новых видов искусства, которые не были известны в предыдущие эпохи — дизайн, кино, фотография и т. п. До конца XIX в. не возникло ни одного нового стиля в архитектуре, искусстве, костюме, пользовались стилями прошлых веков в той же последовательности их появления. Этот век называют веком имитации, он

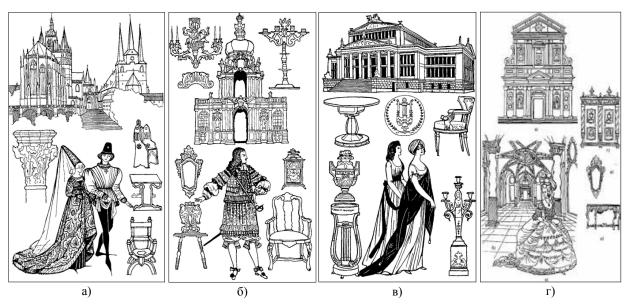

Рисунок 1 — Примеры единства решения в архитектуре и в костюме: a — готика; б — барокко; b — барокко, XVIII в.; r — ампир

разрушил тиранию единства стилевых направлений в конце своего существования, дав XX в. полный простор для развития.

На рубеже веков появляются новые стили: модерн, импрессионизм, символизм, только модерн нашел выражение в стилевом единстве архитектуры и костюма, остальные наиболее ярко проявились в других сферах культуры и искусства. Модерн является стилем, несущим функциональную нагрузку, он тесно связан с материально-производительной деятельностью человека, с выявлением функционально-конструктивной основы архитектуры, дизайна и костюма. Для неё характерны криволинейные линии растительных мотивов декора, асимметрия, текучесть и плавность линий, причудливость форм и орнаментов, которые играют важную роль в архитектуре и костюме. Модерн с чистой декоративностью, с орнаментальностью стилизованных природных растительных форм, проявился также в дизайне, графике, скульптуре.

В искусстве XX в. сложились различные стилевые направления, в которых прослеживаются новые тенденции в архитектуре и костюме – поиск новизны, креативности идей и течений. Вся сложность развития новых художественных стилей ярко проявилось в культуре Франции. Редко, за исключением некоторых модернистских стилей, встречается пример синтеза архитектуры и костюма, например – конструктивизм, авангард, футуризм, неоклассицизм, хай-тек (рисунок 1, а–г).

Список использованной литературы

- Вейс Г. История культуры народов мира / Г. Вейс. Серия книг. М., 2005.
- Арган Д.К. История итальянского искусства / Д.К. Арган. Т. 1, 2. М., 1990.
- Комиссаржевский Ф. История костюма / Ф. Комиссаржевский. Минск, 2000.
- 4. *Калитина Н.Н.* Французское изобразительное искусство конца XVIII–XX вв. / Н.Н. Калитина. СПб., 1990.