

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Эклектика в архитектуре Франции XIX века

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы
направления подготовки 50.03.03 История искусств

Института искусств

ВЕДИЛИНОЙ ВИКТОРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук _____

В.А. Ищенко

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2023

Введение. С приходом капитализма в градостроительстве и архитектуре европейских стран произошли глубокие изменения. Развитие науки и техники, промышленного производства, строительство железных дорог, усложнение транспортной сети городов, уличное освещение привели к поискам новых планировочных решений городской среды, к формированию новых типов сооружений: административных и промышленных зданий, вокзалов, доходных домов, спортивных и выставочных залов, торговых и учебных зданий и т.д. Появились новые конструктивные решения, во многом связанные с более активным использованием металла (чугуна и стали), новыми строительными материалами (бетоном и железобетоном). Впервые металл конструктивно соединяют со стеклом, в результате чего появляются большие крытые рынки, вокзалы, универмаги с металлическими сводчатыми перекрытиями.

Спустя примерно три десятилетия от начала XIX века Европа, оказалась в совершенно новой эпохе. Промышленная революция, которая началась в большинстве промышленно развитых государствах в конце XVIII века, превратила мануфактуры, основанные на ручном труде, в фабрики машинного массового производства. Паровые двигатели стали обычным источником энергии не только для питания механических устройств, но и для питания пароходов и толкания поездов по железнодорожным путям. Торговля быстро развивалась, доставляя новые и недавно произведенные товары на другой конец света.

Возводились столичные кварталы, состоявшие из нового типа зданий - многоэтажных доходных домов, квартиры в которых сдавались в аренду. На окраинах городов росли фабричные корпуса. На престижные улицы выходили фасады грандиозных торговых пассажей. Всякий уважающий себя город обзаводился музеем, театром, вокзалом и банком. Большинство таких зданий включали огромные общественные пространства, перекрытые конструкциями из чугуна и стали, новейшие технологии делали такие решения вполне доступными. Вышеназванные общественные процессы

оказали значительное влияние на все виды искусства, в том числе и на архитектуру.

В XIX веке архитектура протекала в обстоятельствах, когда каждое государство меняло свой стиль по своим законам. Во многих странах внешний вид здания, так же как и временные рамки одного стиля могли быть совершенно разными. Новая буржуазия, благодаря развитию торговых связей между разными регионами, повлияла на формирование архитектуры начала века. Критики обращали внимание на художественный кризис, который был вызван смешением стилистических норм и традиций каждой страны, но они также отмечали технический прогресс, использование современных материалов, а также появление новых форм.

Смещение стилей в архитектуре привело к тому, что классицизм архитектуры начала XIX века перешел в эклектику. Это не был переход от одного стиля к другому: в этот период завершилась старая эпоха в развитии мирового зодчества и началась новая, которая обусловила иные пути развития и закономерности.

Цель нашего исследования: проследить пути развития эклектики во французской архитектуре XIX века.

В его задачи входило:

- произвести анализ литературы по теме исследования.
- изучить процесс становления эклектики в контексте основных направлений зодчества XIX века.
- определить особенности архитектурно-композиционных форм эклектики во французской архитектуре XIX века

Методологическую базу исследования составили труды Т. Давидич, Ж. Гаррика, Ж. Фонтейна, Ш. Гарнье и др.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на *трех конференциях*, международном научно-исследовательском конкурсе

«Студент года 2022» и двух публикациях:

1. Доклад «Эклектика во французской религиозной архитектуре XIX века» // XIV международный научно-исследовательский конкурс «Студент года 2022» (10 декабря 2022 г.).

2. Доклад «Эклектика в архитектуре Испании XIX века» // XXX международная научно-практическая конференция «Фундаментальная наука и технологии - перспективные разработки Bengaluru, India» (12-13 декабря 2022 г.).

3. Доклад «Эклектика в архитектуре Франции» / XII студенческая научная конференция Института Искусств. г. Саратов, (14-15 апреля 2023 года).

В статьях:

1. Ведилина, В.А. Эклектика во французской религиозной архитектуре XIX века / Студент года 2022: сборник статей XXIV Международного научно-исследовательского конкурса. – 2022. – С. 181-185.

2. Ведилина, В.А., Ищенко, В.А. Эклектика в архитектуре Испании XIX века // Fundamental science and technology - promising developments XXX: Proceedings of the Conference. Bengaluru, India, 12-13.12.2022. — Bengaluru, Karnataka, India: Pothi.com, 2022, 8-12 p.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и двух приложений.

Во введении обосновывается выбор темы, формулируются цель и задачи исследования, излагается методологическая база и структура работы.

В 1 главе рассматривается процесс становления эклектики в контексте развития архитектуры XIX века. Анализируются знаменитые европейские постройки, выполненные в русле этого стилевого течения.

Глава 2 посвящена анализу основных памятников французской эклектической архитектуры XIX века.

Результаты исследования представлены в заключении.

Список использованных источников содержит 36 наименований.

Работа снабжена иллюстративным материалом (24 рис.).

Основное содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, указывается методологическая основа и структура работы.

В первой главе прослеживаются пути становления и развития эклектизма в западноевропейских странах, выявляются предпосылки его появления. Представлен анализ выдающихся западноевропейских памятников эклектизма.

В разделе 1.1. рассматривается эклектика как архитектурное направление, для которого характерно слияние двух или более архитектурных стилей для создания новой структуры с характеристиками как объединенных течений, так и новых. В конце XVIII века и в течение XIX века стандарты и атрибуты популярных стилей устарели, а архитекторы и их заказчики устали от ограничений классических стилей и захотели чего-то совершенно особенного.

Архитектура девятнадцатого века характеризуется существованием очень разных течений, но они, в свою очередь, пересекаются. В данный период выделяются разные архитектурные стили, художественные приемы которых будут широко использоваться разными зодчими эклектики. К ним относятся: неоготика, неоклассицизм, неогрек, неоренессанс, необарокко и неовизантийский стиль.

В разделе 1.2. представлен архитектурный анализ шедевров западноевропейской эклектики.

Эклектичная архитектура впервые появилась в континентальной Европе в развитых странах, таких как Франция, Англия, Германия и Испания в ответ на растущее стремление архитекторов к большей свободе выражения своей работы.

В Великобритании ранний викторианский период был эпохой архитектурной эклектики, когда в поисках нового «английского» стиля

рассматривались разные стилевые направления. Выбор наиболее подходящего стиля для общественных зданий был сделан также в пользу архитектурной эклектики.

Одна из первых эклектичных построек в **Англии** - Королевский павильон архитектора Джона Нэша. Наиболее яркой постройкой английской эклектики стал Лондонский парламент. В связи с уничтожением в результате пожара ключевых частей Старого Вестминстерского дворца в 1834 году был объявлен конкурс на его восстановление, который выиграл молодой архитектор Чарльз Бэрри с помощью Огастеса Пьюджина. Лондонский парламент - великолепный и гениальный компромисс между готикой и палладианством, использующий каждый подход для получения определенных стилевых преимуществ.

В Германии наиболее подлинным вкладом в эклектику является Rundbogenstil - смесь палеохристианского, византийского и романского стилей, которые вместе с готикой и первым итальянским ренессансом объединяют функционалистские подходы. Он преобладал особенно на юге Германии между 1830 и 1840 годами, и был альтернативой протестантской религиозной готической архитектуре, которая была ближе к католическим секторам.

Король Баварии Людвиг II (1845–1886) в своей фантастической экстравагантности не только построил свои дворцы Херренкимзее, Нойшванштайн и Линдерхоф в разных архитектурных стилях, но и стремился к театральному, оперному смешению стилей, особенно в Нойшванштайне. Этот замок был построен недалеко от Хоэншвангау, который построил его отец в красивом горном массиве. Работа над ним заняла десять лет.

Основная концепция была основана на стиле ранней готики. Постройка напоминает рыцарский замок, стоящий высоко на крутой горе, в сияющем белом величии. Внутри неоготика смешивается с сакральными византийскими формами и другими стилистическими элементами, создавая

подавляющее величие. Элементы позднего романского стиля, ренессанса и барокко сочетаются с неоготикой, создавая обилие впечатлений.

В испанской архитектуре теоретиками выделяются три вполне определенных этапа развития эклектики. Первый этап существовал после ликвидации неоклассицизма, и, прежде всего, является экспериментальным, нерешительным и недолговечным, интерес которого состоит в том, чтобы дать бой классицизму и найти в средневековье новые элементы, которые могли бы быть полезны. На тот момент еще не был определен курс, которым нужно следовать. На втором этапе в качестве компромиссного решения утверждается необходимость эклектичности архитектуры и искусства в целом, и достигается окончательная формула, отвечающая «духу века». Это, без сомнения, наиболее яркий этап эклектики, породивший интересную и понятную архитектуру. Наконец, третий этап, переживает полный кризис в конце века, хотя некоторые из его архитектурных достижений все еще прослеживаются в постройках начала XX века.

Таким образом, развитие европейской архитектуры, начиная с первой половины XIX века, характеризовалось постепенным отходом от классицизма в сторону эклектизма. Архитекторы стали часто обращаться к более древним историческим стилям. Это не был переход от одного стиля к другому: в этот период завершилась старая эпоха в развитии мирового зодчества и началась новая, которая обусловила иные пути развития и закономерности.

Вторая глава посвящена рассмотрению религиозных и светских памятников французской эклектичной архитектуры XIX века. Представлен анализ этих построек.

Раздел 2.1 посвящен анализу эклектизма в архитектурных памятниках Франции.

В течение XIX столетия в архитектуре Франции многие стили чередуются друг с другом. Параллельно с ослабевающим классицизмом в русле эклектики формируются и развиваются неороманский и романо-

византийский стили, готика, ренессанс, которые значительно отличаются от крупных стилей архитектуры предыдущих веков.

Французские архитекторы интенсивно применяли живопись и скульптуру. Однако применение данных форм было тоже эклектично, так как скульптурные группы не вносились в экстерьер постройки, а всего лишь добавлялись к части здания. Архитектурная постройка характеризуется довольно сложными контурами, широко применяются приемы контраста, криволинейных форм. Данные черты более всего проявили себя в стиле Боз-Арт (Изящные искусства), который ярко заявил о себе в религиозной архитектуре.

. Уже в первой постройке - "Часовня покаяния", арх. Пьер Фонтен и Ипполит Лебас - ренессанс сочетает классическую строгость с поиском пространственных эффектов. Церковь Нотр-Дам-де-Лоретт, построенная несколькими годами позже Ипполитом Лебасом, также является прекрасным примером сочетания классических отсылок к итальянским образцам. Церковь Святого Августина (архитектор Виктор Бальтар) с заметным металлическим каркасом и сочетанием элементов ренессанса, готики и византийского стиля не похожа ни на что другое.

Еще лучшим примером является Марсельский собор Пресвятой Богородицы (арх. Леон Водуайе). Это - очень эклектичная композиция с эффектным видом на новый порт.

Главный фасад с двумя боковыми башнями, увенчанными куполами, напоминает фасады романских соборов, но с гораздо более богатым декоративным убранством, включающим неовизантийские мотивы. Мозаики сводов центрального портика выполнены по подобию мозаик мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. В постройке собора прослеживается соединение элементов византийских (купола), флорентийских романских (геометрическое оформление экстерьера, полосы камня разного цвета), египетских архитектурных построек, восточно-французского романского

стиля (романская полуциркулярная арка как лейтмотив, башни западного фасада, вырастающие из основного объема здания).

Бесспорным шедевром французской культовой архитектуры выступает Базилика Сакре-Кёр (Сердце Христово) Архитектор проекта Поль Абади. Церковь Сакре-Кёр возведена в романо-византийском стиле. Ее формы созвучны византийской купольной архитектуре. Некоторые элементы церкви имеют сходство с элементами романики, другие, к примеру, карнизы, похожи на классицистический стиль, окна-розы — от готики, а две конные статуи явно отсылают к постройкам Древнего Рима или Ренессанса.

Анализ религиозных французских построек показал, что в области культовой архитектуры значение исторических форм все еще оставалось консервативным. Однако постепенно возникают ранее неизвестные сочетания форм, приведших к формированию романо-византийского стиля.

Боз-арт ярко проявил себя и в светских постройках. Его черты прослеживаются в одном из самых известных мостов Парижа. Это - мост Александра III. В здании Трибунал-де-Коммерс в самом сердце Парижа.

Раздел 2.2 посвящен анализу Парижской оперы Шарля Гарнье.

Идеалом французской эклектичной архитектуры стала Гранд Опера, которая увековечивает и распространяет устои итальянского ренессанса и барокко. Архитектор Шарль Гарнье.

Данный театр вызывает заинтересованность не только у поклонников театрального искусства. Дворец Гарнье и в экстерьере и интерьере производит неизгладимый эффект на почитателей архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

Самой роскошной частью всеми известной постройки выступает южный фасад. Основанием массивного сооружения служит галерея из семи арок, на которую, в свою очередь, опирается мраморная колоннада лоджии. Данный архитектурный прием характерен для эпохи Ренессанса. Южный фасад — это иконостас скульптур. Над ним работали восемнадцать скульпторов. Между колоннами органично вписаны бюсты великих

композиторов, среди которых Моцарт, Россини, Бетховен. От стиля Барокко в постройке прослеживаются следующие черты: все элементы композиции щедро украшены гирляндой из 53 античных масок, выполненных в бронзе и растительным орнаментом. Помимо этого, в декор включены картуши. Также Шарль Гарнье использовал полихромное изображение цвета. Над галереей расположена лоджия – балкон в обрамлении изящной колоннады, выполненный на стыке стилей итальянского возрождения и французского классицизма. В связи с этим фасад становится театральной декорацией.

Визитная карточка Гранд Опера - ее парадная лестница- театр в стиле барокко. Ее оригинальный элемент - балконы на каждом этаже, позволяющие публике наслаждаться спектаклем.

Главная достопримечательность театра – его зрительный зал. Построенный в традициях классических итальянских оперных театров в виде подковы, которая позволяет посетителям видеть друг друга, он щедро украшен сусальным золотом и малиновым бархатом.

Заключение.

Развитие европейской архитектуры, начиная с первой половины XIX века, характеризовалось постепенным отходом от классицизма в сторону эклектизма. Архитекторы стали обращаться к разным историческим стилям, произвольно смешивая их в своих постройках

Наиболее популярными направлениями развития эклектики были стили неоготика, неоклассицизм, неогреческий, неоренессанс, необарокко. Именно их элементы широко используются архитекторами в знаменитых эклектичных постройках Западной Европы.

Проведенный анализ показал, что эклектика была широко представлена в европейской архитектуре второй половины XIX века во всех европейских странах. Но законодательницей мод считалась Франция.

Анализ построек французской эклектичной архитектуры, получившей название стиль Боз-арт, позволяет нам выделить следующие ее особенности:

- иерархия утилитарных и благородных пространств;

- строгая симметрия, использование элементов из итальянской и французской архитектурной истории;

- полихромные вставки и декор с использованием барельефов, фигурных скульптур, лепки, картушей.

Таким образом, Боз-арт с одной стороны, продолжает наследие ренессанса, барокко и античности, с другой – интерпретирует их свободно в русле эклектики.

Хотя эклектика изначально и была компромиссным решением, многие ее постройки вызывали острую полемику в печати. Помимо всего этого в рамках архитектуры эклектики зародился модерн с намерением изменить соотношение и пропорции архитектурного орнамента.

Изначально эклектика вошла в историю архитектуры с отрицательной оценкой. Но современные теоретики относятся к данному направлению более терпимо, так как среди эклектичных построек есть свои шедевры, по праву вошедшие в сокровищницу мировой художественной культуры.