

Работа написана ясным, образным языком. Взгляды и размышления И. Ильина и по сей день носят актуальный характер. Я считаю, что современным психологам, педагогам, философам, ученым, а также студентам, родителям следует обращаться к его бесценному наследию.

Литература

1. Ильин И. А. О России и русской душе // Собр. соч. в 10 т.; Т. VI, кн. 3.
2. Ильин И. А. Духовный смысл русской сказки // Одинокий художник. – М.: Искусство, 1993.
3. Козлов Н. И. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день. 4-е изд., перераб. и доп. – М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002.

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИДЕАЛОВ АНТИЧНОЙ ГАРМОНИИ В АРХИТЕКТУРЕ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА

Щербакова В. Б.

В 1760-х годах в России произошла смена архитектурно-художественного стиля. Декоративное барокко, достигшее своего апогея в творчестве величайшего представителя этого направления – зодчего Ф. Б. Растрелли, уступило место классицизму, быстро утвердившемуся в Петербурге и Москве, а затем распространившемуся по всей России.

Классицизм – это целостное художественное направление, в том числе в архитектуре, в основе которого лежит культ разума и идеального порядка и источником которого является античное наследие. «Великолепие» не уходит из числа эстетических критериев оценки архитектуры, но рядом возникает другой, не менее значимый критерий – «благородная простота».

Классицизм (от лат.classicus – образцовый) – художественный стиль в искусстве, развивавшийся путем творческого заимствования форм, композиций и образцов искусства античного мира и эпохи итальянского Возрождения. Искусство классицизма отражало идеи гармонического устройства общества, но во многом их утрачивало по сравнению с культурой Возрождения. Конфликты личности и общества, идеала и реальности, чувства и разума свидетельствуют о

сложности искусства классицизма¹. Основой эстетики классицизма стал рационализм. Стремление подчинить восприятие жизни строгому контролю рассудка, противопоставить несовершенству этой жизни торжество разума, идеалы добра, справедливости и высокой морали приобретает определяющее значение в творчестве его мастеров.²

В России классицизм не был простым отражением процессов, происходивших в это время в искусстве Западной Европы. Русский классицизм был глубоко связан с русской жизнью, со всем ходом развития русской культуры.

Классицизм – функциональное понятие, оно выражает определенную тенденцию художественного мышления, основанную на естественном стремлении к простоте, ясности, *рациональности*, логичности художественного образа, т. е. на рационально-идеализирующем архетипе мышления. Подобный идеал наиболее ярко проявил себя в истории лишь однажды – в эпоху *античной* классики. Поэтому в большинстве случаев преобладание на определенном этапе развития классицистического мышления означает ориентацию на формы античного искусства. По словам П. Муратова, «способность возрождаться вообще свойственна античному миру», что не раз повторялось в истории.³ Это говорит о том, что обращение к античности – не суть, а внешний и не всегда обязательный признак искусства классицизма. Неизменная природа классицизма не в его формах, а в бессмертии классики, в ее способности сохранения души и смысла для человека, когда сами формы древнего языческого искусства уже умерли и актуально более не существуют.

Классицизм обращен в будущее, не в прошлое, и в этом заключается его художественно-исторический смысл. Основой классицистического мировоззрения является онтологическое, т. е. вневременное, понимание красоты, убеждение в том, что Красота вечна и ее законы действуют объективно. Классицизм – это естественное и закономерное для определенных этапов

¹ Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – с. 35

² Хачатурян Д.К. Словарь по искусству (архитектура, живопись, музыка). – М.: Омега, 1999, с. 75

³ Муратов П. Образы Италии. – М.: Республика, 1994, с.223

художественного развития человека стремление найти точку опоры в меняющемся мире, обрести уверенность в будущем, спокойствие, эмоциональную уравновешенность в системе рационального художественного мышления, ясных и завершенных в себе представлений о пространстве и времени, строгих, замкнутых, размеренных, проверенных классикой формах. Поэтому классицизм не локализуется в какой-либо одной исторической эпохе, художественном направлении, течении, стиле или национальной школе искусства. Он встречается постоянно в самых разнообразных формах, в различные периоды и в разных странах.¹

Крупные исторические открытия, археологические раскопки, впервые показавшие человечеству середины XVIII века строгость и совершенство зодчества Древней Греции и Рима, вдохнули новое содержание в мировую архитектуру. Ясные, спокойные и монументальные образы античной архитектуры, в совокупности с идеалами гражданственности и гуманизма, стали с этого периода источником вдохновения передовых зодчих. Классицизм, зародившись во Франции в условиях абсолютистского режима, нашел отражение в архитектуре большинства европейских стран, в том числе и в России, отличаясь в каждой стране своими региональными особенностями.

Во второй половине XVIII – нач. XIX века Россия превратилась в могущественную державу, что выразилось не только в укреплении ее международного престижа, но и в глубоких внутригосударственных преобразованиях. Интенсивно развивалась экономика, просвещение и культура, совершенствовалась строительная техника, быстро росли новые города и реконструировались старые. Строились жилые дома и усадьбы, различные здания нового типа – академии, библиотеки, учебные заведения, театры. Пышные и многодельные формы барокко, требующие больших материальных затрат, перестали удовлетворять новым строительным требованиям. Кроме того, архитектура барокко, как воплощение эстетических идеалов двора и богатого духовенства, постепенно стала вызывать в русских просвещенных кругах негативное отношение. Привлекали строгие и вместе с тем выразительные формы классицизма, позволяющие решать многочисленные архитектурные задачи.

¹ Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. – СПб: Кольна, 1995, т.1 с.280

Классицизм в России с 1760-х до 1840-х годов пережил периоды зарождения, расцвета и постепенного угасания, когда на смену ему пришли новые архитектурные течения: эклектика, ретроспективизм, а затем модерн. В эволюции классицизма можно выделить три основных периода: ранний классицизм (1760–1780), строгий (1780–1800) и высокий (1800–1840). С архитектурой русского классицизма связаны имена крупнейших русских зодчих: В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, И.Е.Старова, Дж. Кваренги, В.П.Стасова, А.Н.Воронихина, К.И.Росси, О.И.Бове, Д.И.Жильярди, А.Г.Григорьева и других.

На раннем этапе формирования стиля происходило постепенное освобождение от пышных пластических форм барокко, переход к строгим архитектурно-планировочным решениям, к величию и простоте античного зодчества. Крупным толчком к развитию классицизма послужило учреждение в Петербурге 17 ноября 1757 года «Академии трех знатнейших художеств» – живописи, скульптуры и архитектуры, которая явилась первой общерусской школой, подготовившей целую плеяду замечательных художников, скульпторов, зодчих.

В искусстве классицизма этого времени сильнее проявились черты реализма, стремление к ясности и простоте, а также просветительские идеалы «естественной человечности». К ясности и простоте, классически четким пропорциональным схемам и членениям стремятся архитектурные планы и композиции, ориентирующиеся на античные идеалы и на новой основе возрождающие античную ордерную систему.¹

Во второй период русского классицизма (1780–1800) идеи античного зодчества получили дальнейшее развитие, что выразилось в отказе от декоративной нарядности и обилия лепных украшений. Этот период явился как бы антитезой барокко, отсюда и его название – строгий. Русские зодчие уже прекрасно владели приемами античного зодчества и широко использовали творчески переработанные ордерные формы и приемы композиции. Именно в этот период были созданы крупнейшие дворцово-парковые ансамбли Петербурга и его пригородов, а также Москвы и Подмосковья –

¹ Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и costume. – Ростов н/Д: Феникс, 2004, с.382

знаменитые Павловск, Архангельское, Останкино, Кусково и другие, а также величественные здания нового типа – университеты, театры, дворянские собрания, больницы, крупные жилые дома и усадьбы.

Третий период развития русского классицизма связан с решением больших градостроительных задач. Победа в войне 1812 года вдохнула новые патриотические идеи в русскую архитектуру – этот период является наивысшим в развитии классицизма. Торжественная мощь античной архитектуры отвечала вкусам и идеологии тогдашнего общества. Грандиозные ансамбли Петербурга, застройка послепожарной Москвы, градостроительные мероприятия по переустройству провинциальных городов – все это завоевания высокого классицизма (иногда эту стадию называют «ампиром»).

Для архитектуры этого периода характерна строгость композиции зданий и сооружений, лаконизм объемов, в которых главным формообразующим фактором становится гладкая нерасчлененная стена, образующая фон для немногочисленных и сдержанных декоративных украшений и ордерных композиций – портиков, колоннад. На поздней стадии своего развития классицизм глубоко проник во все сферы российской художественной жизни.¹

Русские архитекторы, обращаясь к формам и пропорциям античной архитектуры, почти всегда творчески перерабатывали это наследие применительно к конкретным условиям в зависимости от градостроительной роли и назначения здания и сооружения. Классический ордер никогда не был для русских зодчих сухой догмой, а являлся композиционным средством, которое умело приспособлялось к задачам и условиям строительства. Именно этим объясняется глубокое проникновение классицизма не только в образы грандиозных градостроительных сооружений и комплексов, но и в малый мир усадьбы, городского жилого особняка.

Для русского классицизма характерна сомасштабность зданий как окружающей застройке, так и человеку, особая теплота и пластичность объемно-пространственной организации зданий, мажорная полихромность. Фасады зданий оштукатуривались и окрашивались устойчивыми земляными красителями, причем оштукатуривались «под камень» не только кирпичные, но и деревянные постройки. Окраска домов регламентировалась в

¹ Козинец Л.А. Каменная летопись города. – Свердловск: Средне-уральское книжн. издат-во, 1989.

пределах теплой гаммы. Это были обычно желтые, охристо-золотистые, светло-оранжевые цвета, реже – серые, с теплым оттенком. На фоне стен четко выделялись белые декоративные элементы – колонны коринфского, ионического и дорического ордеров, сандрики, кронштейны, модульоны и другие архитектурные детали. Металлические кровли окрашивались. Распространен был зеленый – «малахитовый» цвет. В отделке фасадов культовых сооружений использовалась позолота – на главках, куполах, крестах, шпилях. Введение цвета в архитектуру зданий позволяло лучше выявлять их пластику и композицию не только в солнечные дни, но и на фоне хмурого осеннего неба или в окружении зимних сугробов.

Русский классицизм основан, конечно, на тех же принципах, что и классицизм европейский. Он привержен большим обобщениям, «общечеловеческому», стремится к гармонии, логике, упорядоченности. Высокогражданственное чувство сказалось и в архитектуре эпохи классицизма, и в монументальной скульптуре, в исторической живописи, и даже в таком как будто отдаленном от прямого выражения духа государственности жанре, каким был портрет. Но в русском классицизме отсутствует идея жесткого подчинения личности абсолютному государственному началу. В этом смысле русский классицизм ближе к самим истокам, к искусству античному, с его воплощением логического, разумного, естественности, простоты и верности природе как идеальных понятий, выдвигавшихся просветительской философией в качестве исходных критериев прекрасного. Античная и ренессансная система композиционных приемов и пластических форм пересматривалась русскими художниками применительно к национальным традициям, к русскому образу жизни.

Опираясь на работы Алпатова М.В., Дмитриевой Н.А., Козинец Л.А., Лоховой Н.Н., Лукьянина В. и Никулиной М. и многих других, можно сделать вывод, что произведения русского классицизма составляют не только важнейшую главу истории русской и европейской архитектуры, но и наше живое художественное наследство. Это наследство продолжает жить не в качестве музейной ценности, а как существенный элемент современного города.

На многие километры раздвинулись границы современных городов России, за пределы старых городов шагнули новые районы, кварталы жилых домов. Широко раскинулись просторные площади,

взметнулись в небо громады из стекла и бетона, протянулись нити скоростных магистралей. Прежние окраины городов стали их центром. Жизнь диктует новые требования – в новых больших городах, развернулось строительство, которое немыслимо было в старых.

Однако с каждым этапом строительства города теряют многие характерные исторические черты. Прекрасные и простые, представительные и скромные старинные здания – живое свидетельство нашей истории, творчества народа, то наследие, которое необходимо не только охранять, но и делать все возможное, чтобы оно органично вошло в сложную градостроительную структуру крупного индустриального города.

Творениям классицизма в России нет аналогий. Нигде в Европе ни в XVIII в., ни в начале XIX в. не удалось достичь того великолепия, той величественной красоты, которая характеризует классицистические архитектурные ансамбли России. Русский классицизм – это великое явление в истории мирового искусства.

ИДЕАЛЫ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Кислякова Е.Ю.

Одно поколение художников сменяет другое, и каждое из них вносит неповторимый вклад в сокровищницу русской живописи, художественную летопись страны и эпохи.

Для русского изобразительного искусства XVIII – XIX веков были характерны классицизм и романтизм. Однако официально признанным методом был лишь классицизм. Стиль требовал строго следовать канонам античности, поощрял написание картин на библейские и мифологические сюжеты. Но молодых талантливых русских художников не удовлетворяли рамки академизма, и постепенно в живописи стал проявляться романтизм.

Классицизм, как последовательная система, складывается в первой половине XVII века во Франции. Его характеризует провозглашение идей гражданского долга, подчинение интересов личности интересам общества, торжество разумной закономерности. В это время широко используются темы, образы и мотивы античного и ренессансного искусства. Классицисты стремились к скульптурной четкости форм, пластической завершенности рисунка, к ясности и