

УДК 347787

Чебинев А.И. – профессорE-mail: art.sasha.i@yandex.ru**Чебинева Е.В.** – старший преподавательE-mail: chebineva@yandex.ru**Казанский государственный архитектурно-строительный университет**

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1

Эволюция скульптурного убранства в архитектуре зданий

Аннотация

В статье рассмотрены виды скульптурного убранства 19 века, включающие разнообразные формы декоративной пластики. В формировании городских пространств и ансамблей, в оформлении зданий и интерьеров значительная роль отводилась скульптурному убранству. Период времени конца 19-начала 20 века ознаменовался разрывом между архитектурой здания и его интерьером. Внешнее убранство потеряло прежде присущее ему значение. Интерьер по отношению к внешней форме здания стал обладать некоторой самостоятельностью. Художественная целостность его среды, как отдельной автономии, нашла выражение в синтезе архитектуры и искусства.

Ключевые слова: скульптурное убранство 19 века; эволюция скульптуры до наших дней; основные принципы использования скульптуры в современном интерьере.

История развития искусства и архитектуры доказывает их неразрывную связь на протяжении всего периода существования человечества. Скульптурный декор, используемый в архитектуре, играл значительную роль уже в архитектуре Древнего мира. Специфические средства и ряд приемов позволили достигнуть художественной образности и целостности построек в Египте. В Древней Греции оформление зданий и внутреннего пространства достигло совершенства отчасти благодаря использованию декоративной пластики и скульптуры. В эллинистическое и римское время основные скульптурные формы приобрели исключительное значение в интерьере жилых, и общественных зданий. В Античном мире, благодаря опыту предыдущих столетий, структурировались и сложились основные типы и системы скульптурного декора. Приходящие на смену друг другу архитектурные стили следующих эпох, развивали и использовали декор в соответствии с потребностями и вкусами своего времени.

Среди всего разнообразия форм декоративной пластики можно выделить шесть основных видов скульптурного убранства: **декоративная статуя, поддерживающая фигура, рельеф-панно, рельеф-фриз, мелкомасштабный рельеф и фронтовая группа.** История искусства позволила проследить этапы развития всех видов декоративной скульптуры. С течением времени менялся характер ее использования в качестве декоративного средства, стилистические особенности, комбинаторика применения.

Свободно стоящая статуя – относится к круглой декоративной пластике и является основным ее представителем. В сооружениях эпохи барокко, большое внимание уделялось художественному решению фасадов и внутреннему пространству, где скульптурному убранству отводилась значительная роль. В экстерьере зданий декоративные статуи применялись в виде венчающих фигур и герм-кариатид, составляющих на фасаде целостную композицию из скульптурных колонн и богатой лепнины. В ряде построек можно встретить и отдельно стоящие статуи в отличие от интерьеров, где изолированная статуя присутствует значительно реже. Здесь скульптура, являясь органичной частью общей системы декорирования интерьера, конструктивно зависима от стены и других элементов орнаментальной лепки. При использовании изолированных статуй в интерьере их размещали в нишах, создающих ритм в общем декоративном целом зала. Эта видимая и конструктивная изолированность не нарушает общей гармонии взаимосвязи статуй с другими элементами декора.

В экстерьере эпохи классицизма свободно стоящие статуи играют очень важную роль в художественном облике здания. Симметрия архитектурных объемов подтверждается не только их структурой, но выявляется средствами скульптурной пластики. Статуи используются в небольшом количестве чаще всего как венчающие фигуры, которые акцентируют три угла фронтона. На фасадах зданий статуи устанавливаются либо между колоннами, либо в специальных нишах. Их пластическая разработка формы противопоставляется гладкой поверхности стены. Фланкирующую роль выполняют скульптурные группы парадного крыльца или статуи, установленные по двум сторонам лестниц. Все эти приемы используются для выделения центральной оси объема сооружения.

В декорировании внутреннего пространства эпоха классицизма использует один из самых распространенных приемов – эффект полного объема человеческой фигуры. В украшении дворцовых залов статуя рассматривается в сопоставлении с архитектурной формой и играет неоднозначную роль в общей композиции интерьера. Используются четыре основных вида установки статуй: ритмическая, фланкирующая, центральная и акцентирующая.

– Ритмическая установка отличается завершением ордерной системы высоким аттиком на фоне, которого по осям пилястр или простенков размещается скульптура.

– Фланкирующая установка свойственна: анфиладе помещений, где боковое обрамление дверных проемов завершается скульптурой, и установке статуй по сторонам лестницы.

– Центральная установка выделяет ось парадного входа в помещение, завершенного стеной с нишей, в которой помещена скульптура.

Акцентирующая установка, как правило, отличается местоположением скульптуры по отношению к входу, или всему пространству интерьера.

В начале 19 века особое значение приобретает работа над созданием ансамблей городской застройки. Декоративная скульптура, принадлежащая зданию, на котором она помещена, становится связующим звеном в образовании композиционной связи с другими зданиями и открытыми пространствами городских ансамблей. Максимальное взаимодействие архитектуры пространства, объемных сооружений и пластики решается при помощи скульптуры. Интерьер этого периода характеризуется тенденцией изменения круглых статуй в примыкающие, трактуемые как кариатиды. Учитывая функцию, которую выполняют **кариатиды или атланты**, их относят к особому виду декоративных статуй. Свободно стоящие статуи используются исключительно как декоративная скульптура. В то время, когда кариатида, представляет собой поддерживающую фигуру, Ее основная роль заключается в создании иллюзии опоры. Фигуры, несущие на своих плечах тяжесть архитектурных элементов, расположенных над ними, придавали всему декору большую устойчивость. В то же время, являясь пластическим декоративным элементом, особенно хорошо вписывающимся в архитектурную отделку, кариатиды намечали основные опорные звенья и выступали как членящие элементы в общей схеме сооружения. В сооружениях встречается кариатида, у которой часть туловища и ноги заменены опорой геометрической формы, так называемая **герма-кариатида**. В греческом искусстве широко использовался тип «простой», или «высокой» гермы, где человеческое тело переходит в столб в верхней части груди. «Поясная» герма, у которой человеческое тело переходит в опору у пояса или ниже чаще использовалась в период барокко. Подобные гермы, как правило, исполняли роль кариатид. Фигуры, воплощенные в крупных пластических формах, своим масштабом прекрасно согласовывались со сложным рисунком декора. Пластически-богатые разнообразные элементы орнамента позволяли легко вписать человеческое тело в единое целое и успешно применялись как на фасадах, так и в интерьере декора. Форма столба или перевернутого обелиска позволила включать гермы-кариатиды в обрамление окон и дверей «Высокие» гермы выгодно подчеркивали строгий характер членений и геометрический орнамент. Они же заменили пилястры, исполняя роль основных членящих элементов. **Венчающие фигуры** (или группы), являясь разновидностью декоративных статуй, с точки зрения их роли в архитектурной композиции, обладают определенной спецификой. В архитектуре экстерьера они применяются как средство подчеркивания основных объемов здания и выявления определенных частей архитектурной композиции сооружений. Чаще всего венчающими

фигурами служат статуи-акротерии, отмечающие центр или углы фронтона. Венчающие группы использовались для придания сооружению триумфального характера и получили широкое распространение как особый вид монументального произведения – триумфальных колесниц. Эти выдающиеся произведения декоративной пластики составили одно из главных выразительных средств в оформлении отдельных наиболее значимых сооружений. Являясь великолепным примером синтеза скульптуры и архитектуры здания, эти произведения обозначили заметные доминанты в городских ансамблях.

Значительно реже венчающие фигуры, обычно в виде парных групп, встречаются в интерьере. Этот тип декора возник на основе широко используемого приема декорирования пространства над различными проемами (дверьми, окнами, арками). Чаще всего применялись детские фигурки (так называемые «путти»), реже женские, иногда женские и мужские. Такие композиции из разного вида сочетаний фигур нивелировали резкие грани между плоскостью стены и геометрической массой фронтона. Со временем характер венчающих групп меняется стилистически, как произведений пластики, а впоследствии меняется и их роль в общем ансамбле. При сохранении живописного характера в спокойной и уравновешенной композиции интерьера с ясно выделенными плоскостями и углами, они стали играть роль контрастирующих акцентов.

Свободные и примыкающие декоративные статуи, кариатиды и гермы-кариатиды, представляют собой декоративную пластику, с общим свойством «круглой» формы, что обеспечивает ей определенную независимость от плоскости стен. Эти характерные проявления пластики принципиально отличают ее от **скульптурного рельефа**, который представляет собой выпуклую в той или иной степени пластическую форму, композиционно и механически связанную с фоном.

Среди разнообразных форм скульптурного рельефа своим наибольшим распространением выделяется **рельеф-панно**, в котором пластическая композиция размещена на поле правильной геометрической формы и обособленно помещено на плоскости стены или перекрытия. Размещение рельефов-панно обособленно на плоскости стены или перекрытия становится удобным приемом для заполнения свободных поверхностей. Этот прием декорирования в общем художественном решении позволяет членить большие плоскости стен в самых различных сопоставлениях. Рельеф-панно, как самый разнообразный вид скульптурного декора, в архитектуре классицизма находит широкое применение. Формы поля панно отличаются разнообразием: прямоугольные, квадратные, круглые, полукруглые, полуовальные, сегментные, равно как и фигуративные композиции, заключенные в рельефах. Все типы композиций представлены в четырех основных видах.

– «Картинная» композиция – композиция, на фоне пейзажа или стены в жанре классической живописи, где фигуры связаны между собой определенным сюжетом.

– «Ритмическая» композиция – композиция, состоящая из фигур которые, по своему положению относительно друг друга, незначительно отличаются.

– «Живописная» композиция – композиция, в которой на нейтральном или пейзажном фоне размещена группа фигур с ярко выраженным контуром

– «Живописно-ритмическая» композиция – композиция промежуточная между ритмической и живописной.

Эволюция этого вида декоративной пластики заключается в увеличении высоты рельефа и отказу от обрамления поля рельефов профилем. При этом фигуры или группы композиций, размещенные на плоскости стены, имеют ограничения только по контуру фигур.

В искусстве классицизма, по мере его развития, происходит эволюция, касаемая выравнивания статуи и рельефа-панно в их объемном пластическом выражении. Если статуя, одной третьей своего объема принадлежит стене, то рельеф-панно, напротив, начинает претендовать на круглую скульптуру, все больше выступая относительно фона. Вследствие этого объемные контрасты скульптуры нивелируются, скульптурная пластика образует почти «ковровую» поверхность. На смену контрасту плоскостей и объемов приходит контраст поверхностей насыщенных декором, в том числе рельефным, и гладких не обрамленных поверхностей. Вторым по значению вид скульптурного рельефа это **рельеф-фриз**. Это непрерывная скульптурная лента, опоясывающая стены зала по всему

периметру. Фриз подчеркивает целостность объема, как наружного, так и внутреннего. Чаще использовались фризы орнаментальные, с периодически повторяющимися одинаковыми элементами. Фризы фигуративные встречались довольно редко. Это объясняется значительной трудностью связать рельефную группу большой протяженности единством сюжета и композиции. Прерывистый фриз, составленный из ряда равновысоких панно-рельефов с одинаковым масштабом фигур, встречается значительно чаще. Особый вид декоративной скульптуры представляет **фронтонная группа**. Фронтонные группы это скульптурные композиции в обрамлении, помещенные во фронтоне или аттике. Фронтонная группа принадлежит исключительно экстерьеру здания.

Сложная система оформления, как экстерьера, так и интерьера зданий, где присутствовали фигуративная и орнаментальная пластика, создавала целостную декоративную отделку всего сооружения. Эта художественная связь между архитектурным сооружением и пластическим убранством в рассмотренные временные периоды не разрывалась. Но его значение, способы применения не оставались постоянными, а совершили сложную эволюцию, различную для каждого из его видов.

Феноменом двадцатого века явился разрыв между архитектурой сооружения и его интерьерной декорацией. Результат сотрудничества архитекторов с ведущими живописцами и скульпторами своего времени отразился в лучших образцах интерьеров всех предшествовавших эпох. В двадцатом веке, когда большую роль в архитектуре стало играть понятие функции, разделение архитектора и дизайнера интерьера стало реальностью нашего времени. Слова Луиса Салливена, который любил говорить, что здания должны быть «и раздетыми прекрасно сложены и хороши собой» воплотились в архитектуре нового времени. Архитектура начала 20 века декларирует в новом понимании чистую форму как знак естественности, не украшенная специально, она становится предметом эстетической выразительности. В декоре ограждения утвердился принцип выявления художественно-эстетических качеств натуральных материалов и их сопоставления. Наличие другого вида декора, объектов крупной пластики, на фасадах общественных зданий стало, в своем большинстве, исключением. Тематика декоративной статуи как вида объемной скульптуры, эволюционировала от мифологических героев до стилизованных или абстрактных образов.

По сравнению с наружной формой интерьер здания несет большую информативную содержательность. Отличие от внешней формы выражается в специфических характеристиках интерьера. Интерьер рассматривается как пространство для определенного вида человеческой деятельности. Его композиционная организация зависит от характера этой деятельности и эстетического восприятия среды. Физическая ограниченность интерьера выражается в восприятии человеком величины внутренних пространств. Это свойство интерьера выражается в создании масштабности пространственной формы средствами синтеза искусств. В отношении интерьера синтез искусств подразумевает композиционное единство архитектуры, скульптуры и живописи, объединенных в определенном архитектурном пространстве. Изначальная связь с архитектурной формой неизбежно придает скульптуре отличные от станковых произведений качества, выраженные в понятии «монументально-декоративное искусство». В синтезе искусств монументальное и декоративное в первую очередь служат основной задаче-усилению воздействия архитектурной формы. Монументальные произведения, выступающие самостоятельно по форме и содержанию, применяются во всех разновидностях. В создании целостного архитектурно-художественного образа особое значение приобретает органичность их включения в композиционную структуру здания. Имеется ряд приемов, использующих специфическую организацию пространственной формы и ограждения.

Прием закрепления пространственных осей формы. На их направлениях возможно расположение монументальных произведений. Скульптура приобретает кульминационное значение, смысл которого полностью раскрывается через образную содержательность изображения. Архитектурная форма в данном случае подготавливает эффект восприятия (рис. 1).

Рис. 1. Скульптурная группа акцентирует ось сквозного главного входа общественного здания

Рис. 2. Объемная композиция выявляет вертикальную ось коммуникаций в музее обуви

Прием использования тектонической структуры пространственной формы определяет точное местоположение произведения искусства его параметры и материал.

В основе всех приемов лежит материальная конструкция, которая выражает «тектонический образ» сооружения или пространства. Тектонический прием ограждающих плоскостей выявляется их взаимодействием между собой. Художественная трактовка этого приема ярко выражена в трехчастном членении античного ордера. Изобразительно-тектонический прием имитирует работу конструкции посредством изображения тектонического приема, его объемно-пластических форм и материальности (рис. 3).

Рис. 3. Опоры на станции метро «Музей»

Прием постановки скульптуры в открытом пространстве за стеклянным ограждением.

При этом подчеркивается развитие внутреннего пространства вовне, иллюзорное расширение пространства, картинность кадра со световыми эффектами, легкость преграды.

Рис. 4. Скульптурная композиция определяет границу между интерьером и экстерьером

Прием членения внутреннего пространства. В этом случае, используются объемно-скульптурные произведения для выделения определенных зон деятельности или движения.

Рис. 5. Объемная скульптура установлена на пересечении транзитных путей торгового центра

Прием выделения объема или плоскости, имеющий особое значение для смысловой ориентации во внутреннем пространстве

Прием использует разнообразные виды декоративного украшения для дополнительного членения стены, придания ей масштабности. Монументальная композиция сюжетного или декоративно-орнаментального содержания может способствовать уяснению значения акцентной формы. В декоративном оформлении ограждений элементы пластики создаются искусственно как элементы накладных небольших объемов. Глубина рельефа определяется масштабом помещения. По форме выражения такая пластика может быть абстрактной или изобразительной. Абстрактный характер присущ архитектурно-конструктивной форме и используется в виде карнизов, профилей, наличников. Изобразительная пластика создается как скульптурный рельеф на основе природных форм флоры, фауны и сюжетов общественной жизни. В изображениях

может применяться любая степень обобщения и условности. Изобразительный рельеф служит физической основой синтеза со скульптурой. Пластическая разработка в одном материале, создает целостность ощущений формы ограждения. Использование разных материалов для основы и рельефа характеризует его декоративность. Такой прием больше подчеркивает не плоскость, а форму рельефа, его самостоятельность

Рис. 6. Прерывистый рельеф, состоящий из равноценных панно-рельефов одинакового масштаба, формирует сплошную ленту фриза, объединяющую галерею торгового центра

Архитектура как искусство, создающее и организующее конкретное первичное пространство, является определяющей в установлении принципов взаимодействия ограждающих элементов интерьера. Сущность искусства архитектуры проявляется в ее эмоционально-образной выразительности, добиться которой можно при помощи изобразительных искусств.

Список библиографических ссылок

1. Бурганов А.Н., Дубовицкая Н.Н., Лебедев В.А., Светлов И.Е., Цигаль В.Е., Чернов Ю.Л. Скульптура в городе. – М.: Изд-во «Советский художник», 1990. – 381 с.
2. Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 350 с.
3. Королев Е.В. Эволюция видов скульптурного рельефа в интерьере русского классицизма // Тематический сборник научных трудов «Проблемы развития русского искусства». – Л., 1981.
4. Лежава И.Г. Архитектурное пространство и функция // Проблемы архитектуры. – М.: Стройиздат, 1981.
5. Михайловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. – М.: Изд-во «Архитектура-С», 2014. – 288 с.
6. Мак Коркодейл Чарлз. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М.: «Искусство», 1990. – 245 с.
7. Новикова Е.Б. Интерьер общественных зданий. Художественные проблемы. Издание 2-е, дополненное и переработанное. – М.: Стройиздат, 1991. – 366 с.
8. Щенков А.С. Архитектурное наследие на рубеже 20-21 веков: Проблемы реставрации и охраны наследия, 2014.

Chebinev A.I. – professor

E-mail: art.sasha.i@yandex.ru

Chebineva E.V. – senior lecturer

E-mail: chebineva@yandex.ru

Kazan State University of Architecture and Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

Evolution of sculptural decoration in architecture

Resume

The sculptural decoration, which was formed in the ancient world, used and developed throughout the history of the European states, bulk and decorative solutions. In the 19th century, apart from the traditional citation sculpture in architectural structures as a lot of new space was found. The sculptural decoration, in all its splendor is widely used in the exterior and interior of the 19th century lost its importance in the early 20th century to the period of the new millennium, characterized by its own specific use of decorative sculpture, as a style of development it has passed certain evolution in both his capacities: as an element of artistic design interior and directly stylistically. The difference between the two approaches has become particularly evident in the twentieth century. Qualitative characteristics of the external form of the building and interior spaces are distinguished by the conditions of their formation. For the bulk composition of the outer form characteristic of uniqueness regardless of the complexity or simplicity of its plastic solution. The internal space is multivalued structure consisting of a combination of shapes. This property is shown in the interior of his aesthetic perception change a variety of experiences and is used in the composite organization, based on the spatial perception of the room enclosing surfaces. The composition of the means of expression is the essence of a composite task. The aim is to achieve a composition of the integrity and unity of the interior experience. The basis of the solution space is the unity choice of accepting development envelope of interior surfaces: tectonic, fine-tectonic and decorative. Features of each receiving help identify aesthetically-shaped the quality of interior space.

Keywords: the sculptural decoration of the 19th century; the evolution of the sculpture to the present day; basic principles for the use of sculpture in modern interior.

Reference list

1. Burganov A.N., Dubovitskaya N.N., Lebedev V.A., Svetlov I.E., Tsigal V.E., Chernov J.L. Sculpture in the city. – M.: Sovetskii hudozhnik, 1990. – 381 p.
2. Gutnov A.E., Glazichev V.L. World architecture. – M.: Molodaya Gvardia, 1990. – 350 p.
3. Korolev E.V. Evolution of the types of sculptural relief on the interior of Russian classicism. // Problems of development of Russian art. – L., 1981.
4. Lezhava I.G. Architectural space and function // Problems of architecture. – M.: Stroyizdat, 1981.
5. Michaelovskii I.B. The theory of classical architectural forms. – M.: Architecture-S, 2014. – 288 p.
6. Mac Korkodeyl Charles. The decoration of residential interiors from antiquity to the present day. – M.: Iskusstvo, 1990. – 245 p.
7. Novikov E.B. The interior of public buildings. Artistic problems. 2nd edition revised and supplemented. – M.: Stroyizdat, 1991. – 366 p.
8. Puppy A.S. Architectural Heritage at the turn of 20-21 centuries: problems of restoration and heritage protection, 2014.