

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

«ИНТЕРЬЕР»

Методическое пособие по теме «Стили интерьера»

Пермь 2010

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра дизайна

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ТЕМЕ «СТИЛИ ИНТЕРЬЕРА»**

Дисциплина: **«Интерьер»**

Направление подготовки: **270300 «Архитектура»**

Специальность: **270302 «Дизайн архитектурной среды»**

Квалификация специалиста: **270302.65 архитектор-дизайнер**

Пермь 2010

ВВЕДЕНИЕ

Исторический опыт и существо дела свидетельствуют, что решение интерьера было и остается прерогативой архитектурной деятельности, ей должна принадлежать ведущая роль в объединении усилий специалистов различных профилей – от технолога до художника и дизайнера – в создании специфичной внутренней среды.

Характер творческой работы по интерьеру требует специфических знаний, более тонкого понимания роли формы, пластики, света, цвета, текстуры и фактуры материала. Необходимо иметь реальное представление о возможности создания жизненной среды в конкретном помещении или в их системе, об особенностях восприятия внутренних пространств разного типа, их величин и форм, о специфических средствах и приемах архитектурной композиции ограждающих поверхностей. Использование синтеза с изобразительным искусством подразумевает не только знание их видов и способов выполнения, но и навыки самостоятельного эскизирования несложных композиций, органически включаемых в образное решение интерьера. В среде особая роль принадлежит оборудованию, которое вступает в композиционное отношение с другими элементами интерьера. Это проявляется в специфическом архитектурно-дизайнерском проектировании, когда предметы оборудования, обладая собственными функциональными критериями, отвечающими связи «человек – предмет», должны приобрести также эстетические качества, соответствующие художественным требованиям «предмет – среда».

История египетской архитектуры показывает начало становления этого великого искусства, открытие его специфических средств и освоение ряда приемов для достижения художественной образности. Был сделан первый шаг в освоении архитектурной среды, в дифференциации внутреннего и внешнего пространства и в установлении художественно-логических связей между ними. Пройден путь последовательного развития от отдельного пространства помещения к их сложению в единую функционально-художественную систему по закономерности осевого линейного развития. Осознана роль света и цвета в выявлении свойств формы.

Помимо определения пространственных отношений в интерьере египетское зодчество выявило важное значение ограждения и его элементов для образного языка архитектуры. Сюда относятся приемы пластического решения поверхности, четких ритмических отношений опор, скульптур и других элементов на основе метрических рядов, взаимодействие плоскости стены и объемных элементов. Открыта колонна как специфическое архитектурное средство выразительности, установлен ордер как метод образного представления о тектоническом и художественном освоении конструкции. Найдена форма органического соединения изобразительных искусств – скульптуры и живописи – с архитектурой. В качестве

теоретического метода открыта плодотворная роль ассоциативного мышления, в создании определенного художественного образа.

В античной архитектуре роль интерьера проявилась в исключительном внимании к его художественно-эстетическим качествам. Отвечая социальной потребности, значительно увеличились размеры свободных внутренних пространств культовых и общественных зданий. Образность античной архитектуры строилась на принципах гуманистической идеологии, опиравшейся на разумное осознание мира как целостной гармонической системы. Красота в творчестве не мыслилась вне ясности, простоты и логичности соотношения целого и частей объекта, его фрагмента и отдельного элемента. Красота абстрактных геометрических форм, выполненных на реалистической основе материальных конструкций и декора, использовала образы природы, силу и красоту человеческого тела. Поэтому произведения искусства, и особенно архитектуры, формируясь на определенных математических отношениях и пропорциях, обладали поэтической приподнятостью образа, живыми чертами, импонирующими эмоциональному восприятию. Суть архитектурного образа выражала благородство и величие героического человека – идеала, правда, в соответствии с представлениями эллина или римлянина. В античной архитектуре происходит расширение арсенала профессиональных приемов работы с пространственной формой и декором. Увеличивается разнообразие набора форм и их пластических характеристик, созданных на основе правильных фигур – многогранник, круг, цилиндр, полусфера – и их сочетаний.

Получил дальнейшее распространение и развитие линейно-осевой прием организации внешних и внутренних пространств в городских, форумах, священных ансамблях, в общественных и жилых зданиях. Впервые была освоена центрично-осевая организация с купольным покрытием. Появился также прием сложной структуры единого внутреннего пространства (базилика), состоящего из гармонично соподчиненных элементов на основе иерархии взаимно перпендикулярных осей. Этим было положено начало принципу перетекающих пространств.

Появился новый прием организации сложной структуры здания из ряда помещений, объединенных в систему на основе взаимопересечения линейных осей (двухосевая система). Художественная выразительность здесь достигается эффектом гармоничного сочетания вереницы разнообразных пространственных форм.

В обработке поверхности ограждения создана классическая ордерная система, способствующая выражению человеческих масштабных отношений масс и пространств. Ордер использовался как тектонический образ конструкции, действительной или декоративной.

В декоре интерьера прослеживается тенденция к насыщению плоскости. В римский период все элементы ограждения подвергались композиционной обработке и сочетали самые разнообразные пластические и цветовые приемы.

Художественная концепция стиля барокко, возникшего впервые в церковном строительстве, тесно связана с категорией пространства. Объективные качества естественного пространства, такие как беспредельность, многозначность, изменчивость состояний света и цвета, легкость, стали прообразом в поиске новых приемов выразительности. Они успешно претворились в создании единого сложного динамичного внутреннего пространства. Основу такого зала составили «подвижные» двухцентровые эллиптические формы, завершаемые сложными куполами. В контурах стен использовали криволинейные «текучие» очертания, которые дополнительно усложнялись глубокой пластикой ниш, расширяющих основное пространство помещения. Даже в редких случаях использования структуры церкви с нефами в композиции активно проявляется концепция единого пространства. В целом внутренняя форма барочной церкви стремится к одному компактному объему, усложненному крупной пластической расчлененностью. К основному осевому построению формы подключаются дополнительные оси, вносящие своей неожиданностью элемент драматизма при зрительном восприятии. Динамичное внутреннее пространство раскрывается постепенно не за счет перемещения зрителя, а организацией последовательного движения его внимания, мысли, переживания пластического богатства пространства, приводящих в итоге к сильному эмоциональному впечатлению.

ЕГИПЕТ

В Египте мы впервые встречаемся с развитым стилем, ставшим источником европейских стилей.

Египетское искусство, как и общественная жизнь этой страны, отличалось строгостью и упорядоченностью. Обтекаемые, стереотипные, можно сказать, унифицированные художественные формы, сложившиеся в ходе длительного развития, произведения искусства сохранялись в течение многих тысячелетий.

Благоприятное географическое положение Египта, с двух сторон запененного пустынями, а с севера — морем, способствовало консервации художественных произведений.

Египетское искусство развивалось под сильным влиянием строгого древнего религиозного мировоззрения. Египтяне верили в загробную жизнь, и поэтому в могилу умершего клали все, что могло ему понадобиться в потустороннем мире. Благодаря такому культу захоронения, пирамидам и гробницам, а также сухому климату Египта до нас дошло в полной сохранности множество замечательных памятников культуры. Египтяне считали художественное изображение живым и вечным, поэтому они придавали искусству огромное значение. Способ художественного изображения был сильно стилизованным.

Египтяне, с рациональностью их мышления, во всем стремились к простоте форм. Так, четырехугольный дом имеет, вероятно, египетское происхождение. Египтяне с древних времен использовали для строительства камень, хотя наклонные наружные стены свидетельствуют о более раннем способе строительства из глины.

Табурет (прототип современного табурета сапожника) с вогнутой поверхностью, соответствующей форме тела, — древнейший пример «функциональной формы» (55). Ясная логика и практическое чутье отличают основные формы многих видов египетской мебели, применяемых и в настоящее время; так, например, египтяне отказались от лежания на открытом для сквозняков грязном полу и создали первую форму ложа.

Большая часть известной египетской деревянной мебели создана в эпоху Нового царства (Фивы, вторая половина II тысячелетия до н.э.). В период расцвета Фив, в царствование великих рамессидов прикладное искусство было в расцвете. Торговые отношения способствовали распространению влияния крито-микенской культуры в Египте.

Не умели египтяне и вытачивать, не знали токарного дела, что помогло бы созданию многих декоративных элементов. Из-за отсутствия соответствующих инструментов у египтян очень редко встречаются и профильные карнизы. Столярная техника тоже вначале была примитивной. Даже дорогие изделия по своей конструкции довольно несовершенны. Ремесленники знали рамочно-филеночную вязку, но не вставляли филенку в рамку, а прибавляли ее к ней.

Мебель также обычно украшалась плоскостным орнаментом. Египтяне знали уже примитивный способ фанерования. Они облицовывали более дешевую древесину пластинами из благородных пород древесины, которые, однако, еще не были такими тонкими, как фанера. На особенно богато украшенных изделиях мебели можно встретить слоновую кость, перламутр и даже золотые накладки (мебель из гробницы Тутанхамона).

Египтяне обрабатывали преимущественно привозную древесину, ибо в стране произрастали лишь такие породы, как, например, финиковая пальма, древесина которой плохо поддается обработке. Кроме сикомора, оливкового дерева, кедра, тиса и черного дерева они использовали и древесину нильской акации.

Египтяне создали целый ряд типов мебели. Самые ранние относятся к эпохе Мемфиса, это неуклюжая и грубая мебель; в период расцвета Фив она становится более легкой, изящной, комфортабельной и элегантной. В жилых домах можно найти основные прототипы современной мебели: табуреты, столы, ложа, стулья, сундуки и шкафы.

Церемониальный парадный трон по виду больше напоминает массивный сундук. Монументальный, сделанный из особого материала и богато украшенный, он выполнялся с цоколем в форме туловища животного. Здесь мы впервые в истории мебели встречаемся с подлокотниками, мебель для сидения иногда уже мягкая. Подушку просто укладывали на поверхность сиденья или прикрепляли к раме. Это свидетельствует уже об определенной степени развития обойного дела, структурное соединение мебельного каркаса и обивки кажется уже решенной технической проблемой (52, 56).

Ложа изготовлялись аналогично стульям и отличались от них только размерами. Рама, опирающаяся на ножки в форме звериных лап и обтянутая ремнями, представляла собой поверхность для лежания, на которую можно было класть матрацы и подушки. Но египтяне предпочитали подушкам подставку для головы (58), лежать в таком положении прохладнее (а ведь в Египте жаркий климат), к тому же при этом сохранялась пышная прическа. Использовали и переносные ложа с ручками, на ножках в форме звериных лап (59).

Прочая мебель египетского жилища была скромнее. Столы, стойки, сундуки в домашнем хозяйстве не имели первостепенного значения. Известны три вида столов: рабочий, обеденный и стол типа креденцы. Обеденный стол можно было легко переносить. Он состоял из центральной опоры в форме колонны, круглой крышки и предназначался для одного или

двух человек. Креденцы и полки для посуды — это легкая, очень непритязательная мебель из стоек, перемычек и распорок (48, 49, 60).

В Египте были распространены сундуки, многие разновидности которых дошли до нас. По конструкции египетский сундук напоминает саркофаг; в пазы квадратных ножек, сделанных из косяков, вставляются горизонтальные доски; это предохраняет от действия расширения древесины. Сундуки имеют выпуклую передвижную крышку и большие замки или двускатную крышку с тимпаном (44). Украшались они богатым плоским цветным орнаментом и иероглифическим письмом.

К оборудованию жилища относилась и утварь, сплетенная из пальмовых волокон с высоким художественным мастерством (корзины с крышкой, коробки, циновки). Египтяне уже пользовались и металлическими зеркалами. Элементы орнаментики, с помощью которых украшали мебель (солнечный диск, скарабей, змея, коршун, лотос, пальма, папирус и т.д.), имели символическое значение. Краски были яркими, однако гамма цветов ограничивалась красным, желтым, черным, коричневым, голубым, зеленым и белым, причем краски не смешивали, а пользовались ими в чистом виде.

На примере саркофагов можно лучше всего познакомиться с египетской столярной техникой. Своими очертаниями саркофаги напоминали очертания человеческого тела, придать саркофагу такую форму было весьма нелегкой задачей. Изогнутые боковые стенки изготовлялись с помощью топора и ножа. Крышку обычно украшали рельефами в виде человеческого лица, иногда изображались и руки. Для изготовления саркофагов чаще всего применялась древесина сикомора. Неровности на обрабатываемой поверхности (рубанка еще не было) сглаживались пемзой, затем замазывались замазкой и закрашивались масляной краской; иногда ее сначала обтягивали полотном и затем украшали богатым красочным орнаментом и иероглифическим письмом; живопись покрывалась защитным лаком.

Египетское мебельное искусство свидетельствует о здоровом ярком реализме. Конструкция мебели логична и понятна, тектонические формы учитывают естественные свойства древесины. Инстинктивная находчивость египетских мастеров, с которой они много тысячелетий назад, не имея предшественников, использовали закономерности развитого тектонического оформления, вызывает бескрайнее удивление и глубокое признание. Европа обязана Египту созданием основных форм мебели, инструментов и технологии обработки древесины. Однако египетской мебели присуще определенное однообразие. Ограниченное число типов, не меняющиеся столетиями формы, отсутствие стремления к новым решениям свидетельствуют о том, что у египтян еще не было потребности разнообразить формы. Другим недостатком является то, что символические и заимствованные у природы формы не были тектонически скомпонованы. Формы, заимствованные у природы (например, ножки в форме звериных лап), не всегда подвергались сознательной стилизации, не всегда превращались в выразительные элементы мебели. Часто отсутствовали

уравновешенность пропорций и органическая связь между структурными и декоративными элементами.

Искусство Египта уже в древности оказало большое влияние на художественную культуру других народов. Элементы египетской орнаментики встречаются в древнеримской мебели. В 1798 году, когда Наполеон начал свой поход в Египет, забытые египетские формы снова привлекли всеобщее внимание. По всей Европе стало модным использование характерных египетских мотивов. Влияние египетских форм нашло свое яркое выражение в стиле ампир, сложившемся после 1800 года, особенно во французской мебели этого стиля.

44. Саркофаг из сикомора. 45. Складной стул. 46. Табурет из ровных реек с четким тектоническим построением. 47. Табурет с точеными ножками и выделенными крепежными элементами. 48, 49. Подставка брусковой конструкции для амфоры. 50. Кровать в форме животного. 51. Стул со спинкой, явно выраженной конструкции. Лувр, Париж. 52. Парадный трон, богатая резьба, обивка. 53. Складная походная кровать (по египетскому рисунку). 54. Табурет с очень низкой спинкой. 55. Примитивный низкий табурет с изогнутыми ножками. 56. Парадный стул с ножками в виде звериных лап, с мягкой обивкой. 57. Стул с ножками в виде звериных лап, спинка рамочно-филеночной конструкции. 58. Подставка для головы из черного дерева, резная. 59. Переносная кровать с ножками в виде звериных лап и ручками. 60. Стол с декоративной вазой (настенный рисунок из Фив, ок. 1200 г. до н. э.).

Египетская мебель

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Страну древних греков называли Элладой. На ее территории еще до греков жила народности с высокой культурой.

Греческая культура развилась на основе эгейской.

Внутренние помещения были украшены настенной живописью и облицовкой. Полы чаще всего были мозаичными,

позднее, под влиянием Востока, их стали покрывать коврами. Расписной кессонный потолок был известен уже в VI веке до н. э. После персидских войн возросшие запросы привели к появлению более богатого интерьера. По мере того как прием гостей становился общепринятой традицией, расширялось домашнее хозяйство, жилой дом пополнился целым рядом помещений, служивших этой цели. В период эллинизма, в условиях обострения классовых противоречий, дома богачей отличались поистине восточной роскошью, были окружены садами и парками, изолированы от домов бедных горожан.

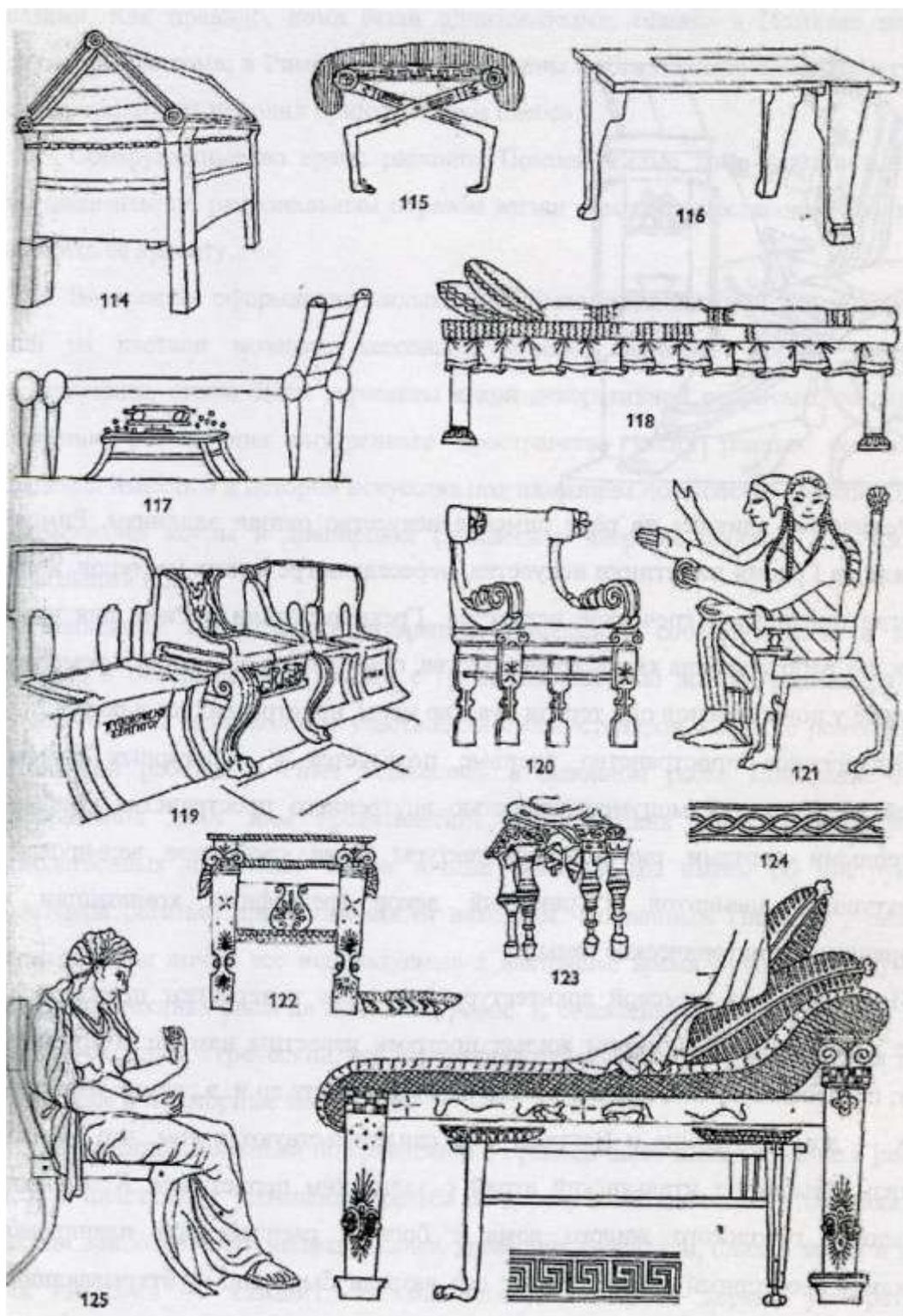
Они мастерски соединяли детали из древесины. Владея всеми этими навыками, греческий столяр стремился подчеркнуть естественные свойства древесины. Греческая мебель имела четкую конструкцию, отвечавшую свойствам материала. Формы свидетельствовали о высоком художественном чутье, о способности находить своеобразные средства выражения, не заимствованные из архитектуры. Чаще всего греки использовали такие породы древесины, как клен, самшит, кедр, олива, пальма, орех и черное дерево.

В архаический период греческой культуры (VI век до н.э.) мебель создавалась по образцам азиатских народов, с жесткими, прямоугольными, покрытыми железными листами каркасами. Позднее творческий дух эллинов освободился от этого влияния, и были созданы удивительно оригинальные творения. Формы стульев, которые можно увидеть на скульптурных изображениях, невероятно просты; эти стулья состоят из немногих основных элементов. Греческие художники, мастера в отношении сочетания простоты, утонченности, реализма, изящности линий и комфорта, разработали классические мебельные формы, которые заложили основу и послужили образцами для последующих стилевых форм.

Количество видов мебели в греческом доме было незначительным, скромность жилища, климат, одежда и обычаи не требовали так много мебели. Шкафы, к примеру, почти не применялись, для хранения одежды и

предметов домашнего обихода использовались деревянные сундуки различных типов, похожие на египетские. Их разнообразие демонстрируют нам деревянные саркофаги, найденные в Крыму; они сделаны из толстых брусков с двускатной крышей и боковыми фронтонами (единственный архитектурный элемент греческой мебели); подобным образом были оформлены и богатые каменные саркофаги (114).

Древнегреческая мебель

ДРЕВНИЙ РИМ

Решающее влияние на ране римское искусство оказал эллинизм. Римляне вывозили из Греции памятники искусства, переселяли греческих мастеров, хотя и не всегда признавали греческое искусство. Греки работали в Риме для чужих владык. Их работа теряла характер творчества, становилась обыденным ремеслом. На службе у новых господ они теряли чувство меры, пристрастились к роскоши.

Внутреннее пространство впервые появляется в просторных римских постройках. Наряду с монументальностью внутреннего пространства главными характерными чертами римской архитектуры были свободное варьирование архитектурных элементов и развитый декор (рельефные композиции на аллегорические и исторические темы.)

Из памятников римской архитектуры нас здесь интересуют прежде всего жилые дома. Лучшие примеры жилых построек известны нам по Помпеям — городу, погребенному под вулканической лавой в 79 году до н.э.; самые известные из них — дом Тибуртина и Веттиев. Они свидетельствуют о том, что римский эклектизм объединил итальянский атрий с эллинским перистилем. К основным помещениям городского жилого дома с богатой расчлененной планировкой относились просторный атрий (сейчас его называли бы холлом), открывающийся отсюда табжнум, который служил и трапезной, и позади него сад, окруженный колоннами, — перистиль. Жилые комнаты для женщин и мужчин, а также хозяйственные помещения группировались вокруг этих основных помещений. Такая планировка отличалась от планировки греческого дома, где все помещения находились по двум сторонам основной оси, чередуясь в строгом геометрическом порядке.

Другим типом римского дома была загородная вилла. Такие дома строили в живописной местности, в рощах, они были окружены прудами, фонтанами и садами. Как правило, дома были одноэтажными, однако в Помпеях нашли и двухэтажные дома; в Риме же были построены многоэтажные казармы, в грязных «норах» которых находил приют «мизера плебс».

Обнаруженные во время раскопок Помпеи жилые дома дают возможность познакомиться с рациональным образом жизни римлян, с обстановкой их жилищ, оценить ее красоту.

Внутреннее оформление жилых домов было очень богатым, полы мраморные или из цветной мозаики, кессонный потолок сохранял формы деревянной конструкции, стены были украшены яркой декоративной росписью, создававшей иллюзию расширения внутреннего пространства узких темных комнат. Эти шедевры известны в истории искусства под названием помпейских фресок. Широко применялись ковры и драпировка (занавеси в дверных проемах для изоляции помещений и др.).

Роскошному оформлению внутренних помещений соответствовала и мебель, которая в основном была схожа с греческой мебелью эпохи Александра Македонского. В ее производстве участвовали кроме столяров и другие ремесленники. Столярной работой в Риме занимались в основном рабы. Дошедшие до нас изображения дают нам представление о мастерских того времени и производственных процессах. Более точные сведения мы имеем об инструментах благодаря богатым археологическим находкам. По данным Плиния, у римского столяра были почти все используемые в настоящее время ручные инструменты; столярная техника была на высоком уровне. К сожалению, римская мебель имела судьбу, сходную с греческой: вся деревянная мебель погибла, до нас дошли только бронзовые и мраморные памятники.

Существенной новинкой по сравнению с Грецией было использование в римской мебели пластичных украшений (резьба по дереву и металлическая пластика). Для мебели наиболее часто использовалась древесина кедра, туи, оливы, ясеня и клена, для интарсии — самшит, пальма, платан и черное дерево. Декоративное оформление зависело от характера применявшихся инструментов, было много выточенных и изготовленных рубанком элементов мебели.

Древнеримская мебель

ВИЗАНТИЯ

Христианство в IV веке одержало победу и стало в Древнем Риме государственной религией. Великая империя, ослабленная распрями, классовой борьбой и продолжающимися набегами варваров, распалась на две части.

Западная часть империи пала после того, как полчища варваров под предводительством Аларихса в 410 году захватили Рим. Византийская (греческая) империя сложилась в восточной части Римской империи, отделившейся в 395 году. В ее состав входили Балканы, Передняя Азия, Сирия и Египет. Столицей стал Константинополь (названный так в честь великого христианского императора Константина), или Византия. Византийская империя переняла римскую цивилизацию и систему управления; развился бюрократический режим, строго придерживавшийся старых традиций. При императорском дворе господствовал восточный церемониал; принципиальные споры, длительные теологические дискуссии приняли выражено догматический характер. Абстрактная теория была важнее всего, идеалом эпохи был ученый-книжник. Даже императоры были учеными. В Византии, на границе с Азией, римская культура, обогатившись восточными влияниями, породила новую культуру. Новая религия при создании христианских церквей использовала план античной базилики, служившей в дохристианском мире зданием суда и биржи и очень вместительной.

Архитектурные формы и декоративные мотивы вначале были верны римским традициям. Византийское раннехристианское мебельное искусство ни в чем не отличалось от позднеимперского, однако формы византийской мебели интересуют нас как предшественники форм мебели христианского средневековья. Во внутреннем оформлении церковных построек скульптурное богатство, характерное для древнеримской архитектуры, было заменено богатством красок и блеском золота, а место фресок заняла мозаика. Формы по-восточному дробны, измельчены и часто деформированы.

Император Константин перевез в Византию самые ценные греческие и римские произведения искусства; однако, византийское искусство приспособлялось к восточным вкусам, новые произведения искусства удовлетворяли характерную для Востока страсть к помпезности, к роскоши. В византийской одежде и обстановке жилища большую роль играл, например, шелк. Его в течение нескольких столетий привозили из Китая; в Европе разведение шелкопряда укоренилось во времена правления императора Юстиниана.

С падением Рима практически завершился классический период искусства. Прошло тысячелетие, сопровождавшееся непрерывными войнами, переселением народов и борьбой религий, пока Византия в 1453 году не была завоевана турками. Это был период возвышения Каролингов, нашествия мавров, появления мусульманства и медленного, но широкого распространения христианства в Европе, борьбы за обладание землей обетованной — Иерусалимом, явившейся результатом религиозной вражды. Эти мрачные столетия не благоприятствовали развитию искусства. Этот бурный период истории чрезвычайно интересен, но памятников материальной культуры, основываясь на которых можно было бы сделать вывод об устройстве жилых домов и предметах мебели, почти нет.

Под натиском вторгавшихся с севера варваров из западноримской империи в Константинополь бежала масса народа, захватывая с собой и имущество. Значение Византии возросло, она стала центром развития нового декоративного искусства. Византийская мебель была отделана роскошными материалами и перегружена украшениями. Многие выдающиеся художники и мастера объездили всю Европу. В результате оживленных торговых связей формы византийского искусства распространялись все дальше на Запад, в раннем средневековье они легли в основу романского стиля. Карл Великий в период иконоборчества принимал бежавших художников, основав в Ахене мастерские для них. Из изделий ахенских мастерских до нас дошли только некоторые предметы из металла и слоновой кости.

По сравнению с греко-римским мебельным искусством в византийской мебели ощущается значительное упрощение форм. На миниатюрах, изображающих императоров и царей, мы видим примитивно оформленную мебель для сидения, кровати, сундуки и столы. Характерны выточенные опоры и спинки, колоннады (155, 158, 162). Для украшения использовалась цветная роспись и позолота. Распространены табуреты, складные стулья и сундуки, крышка которых использовалась для сидения; на кровати обычно спала лишь хозяйка дома, мужчины спали в стенных нишах. Для хранения предметов домашнего обихода использовались грубо сколоченные сундуки.

Различные изображения и описания позволяют судить о том, что в мебели вначале поддерживались римские традиции, но позднее ее формы стали более грубыми, появилось множество вычурных украшений. Церковные стулья, например, отделялись сусальным золотом, цветной эмалью, украшались драгоценными камнями. В орнаменте нашли применение христианские мотивы: монограмма, виноградная кисть, колос пшеницы, лавровый венок, оливковая ветвь и пальмовый лист. Из греческих мотивов были заимствованы и стилизованы лист аканта и пальметта. Позднее сказало влияние древнегерманской кельтской — орнаментики (вьющиеся растения и фриз из ленточного сплетения, а также фантастические «звериные» мотивы).

В первые столетия нашей эры влияние восточных форм сказало не только в Византии, но и в северных областях, населенных варварскими

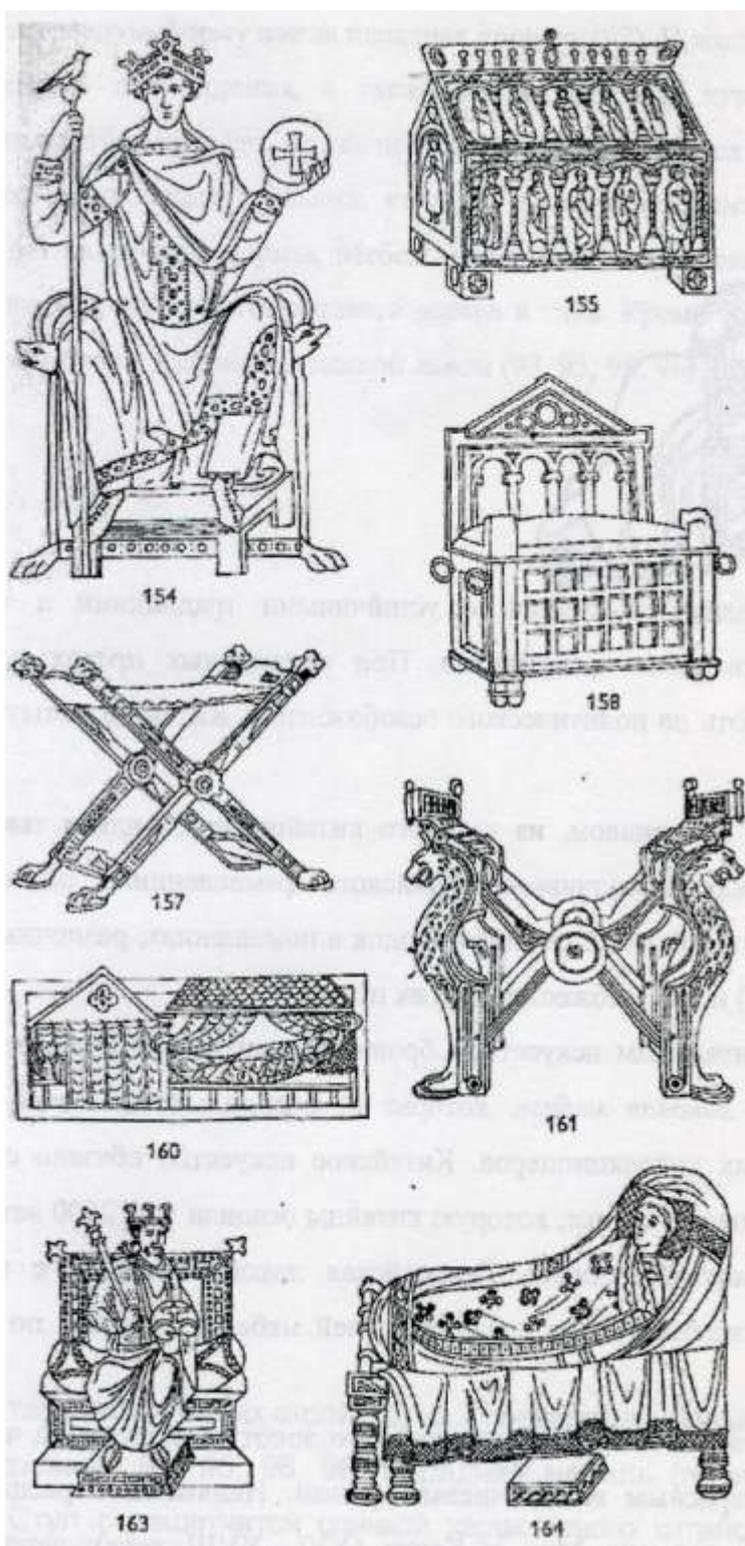
племенами, и даже в Китае. Восточные мотивы распространились по всей Европе, как в бывших странах с классической культурой, так и в областях, завоеванных северными варварскими племенами. Всем разновидностям стилей в Европе и Передней Азии в это время (VII— IX века) были присущи одинаковые восточные мотивы, это преимущественно различные мифологические животные. В IX—XII веках восточные мотивы оказали большое влияние на романское искусство всех стран.

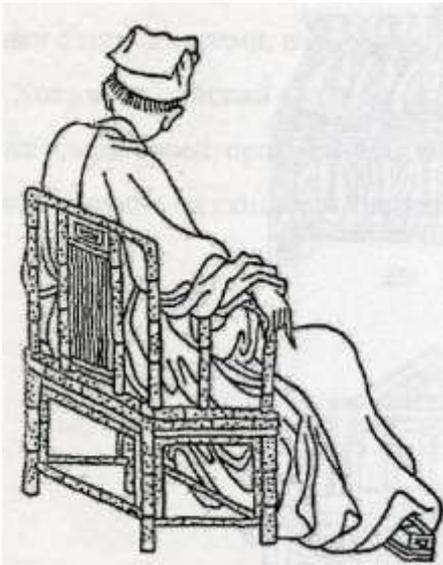
Сицилия и Северная Италия оставались скромным островком классического искусства, где под влиянием сохранившихся памятников и Византии продолжал жить дух античности. Поэтому-то лучшие творения византийского стиля — чудесная «золотая» мозаика — были найдены в Равенне и Венеции. В этих абстрактных, церемониальных сюжетных композициях на золотом фоне, с сильными цветовыми эффектами мы видим образцы стилевых форм данного времени. Византийский стиль оказал непосредственное влияние на Россию и Балканские страны (Сербию, Болгарию, Румынию). Консерватизм православной церкви в России способствовал сохранению традиций византийского искусства, о чем свидетельствуют маковки живописных русских церквей и русская иконопись.

Византийская мебель, за исключением немногих изделий церковного назначения, до нас не дошла. Но нам известно множество изделий из слоновой кости, где святые изображены вместе с мебелью для сидения или лежания, а также церковные книги и хроники с миниатюрами, изображающими мебель.

Хотя византийский стиль не создал ничего нового в отношении мебельных форм, все же благодаря своей орнаментике и определенной устойчивости содержания он оказал сильное влияние на стили средневековья, и в первую очередь — на романский стиль.

Византийская, раннехристианская и дороманская мебель

КИТАЙ

Китай был феодальной страной с устойчивыми традициями и чрезвычайно скованным художественным восприятием. При неизменных правах и обычаях в течение 2000 лет, вплоть до политического освобождения, Китай не испытал никакого глубокого развития.

Универсальным материалом, из которого китайцы изготовляли тысячи вещей, был бамбук. В руках находчивого китайского ремесленника он служил для изготовления конструкций, решеток, перегородок в помещениях, различных плетеных изделий, мебели (102) и для множества других целей.

Наряду с замечательным искусством бронзового литья и изготовления фарфора славилась китайская лаковая мебель, которая в течение многих веков привлекала внимание европейских коллекционеров. Китайское искусство обязано своей славой непревзойденной лаковой технике, которую китайцы освоили уже 2500 лет тому назад. Китай — родина лаковой техники. Европейская лаковая мебель, с которой мы встретимся при обсуждении более поздних стилей мебели, делалась по китайскому образцу.

Китайская лаковая мебель имела чаще всего золотую отделку на черном фоне, имелись изделия с красным и коричневым фоном. Наивысшего расцвета лаковая техника достигла во времена Мин и Канги (XVI—XVIII века); затем наметился постепенный упадок в развитии стиля. Самое большое количество лаковых кабинетов из Китая было привезено в Голландию и Англию в 1700-х годах.

Основным предметом мебели в домах состоятельных китайцев была кушетка (т.н. кан), что-то среднее между кроватью, диваном и сценой. Это изделие мебели с трех сторон было окружено спинками, плоскость для лежания сплетена из лыка или других волокон с изящным рисунком. Имелись полностью закрытые, монтирующиеся, подобно шкафу, кровати, боковые поверхности которых украшались ажурным орнаментом. Интересную форму имела парадная кровать (92). В жилищах была и более упрощенная мебель для сидения, а также специально для курильщиков опиума простые лежа наподобие кровати, на две персоны, не отличавшиеся удобством.

Обстановка дополнялась стульями, столами и всевозможными подставками для декоративных ваз различной формы. Мебель чаще всего изготавливалась из твердой древесины, например, из черного, розового дерева и тика. Кроме того, имелась легкая мебель малых размеров с изящной отделкой лаком (93, 95, 96, 98).

91 Набор табуретов (низких столиков) из 7 предметов; черный лак с позолотой. 92. Парадная кровать. 93, 95, 96, 98. Парадная мебель (по изображениям на картинах). 94. Стул с решетчатой спинкой характерного китайского рисунка. 97. Табурет с ажурными украшениями из реек. 99. Столик. Лак, резьба. 100. Складной стул из ели с кожаным сиденьем. 101. Кресло с изогнутыми ножками и дугообразной линией спинки и сиденья. 102. Бамбуковое кресло.

Китайская мебель

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

В результате хотя и медленного, но непрерывного развития средневековых общественных отношений и искусства возник новый стиль, достоверно отразивший происшедшие перемены.

Во Франции новое движение началось с Иль де Франс на севере и продолжалось с 1200 по 1525 годы; оно породило стиль, просуществовавший

более 300 лет и вошедший в историю культуры под названием готического (или готики). Сначала это было насмешливым прозвищем данного стиля в эпоху Ренессанса, которым желали подчеркнуть его дикость и нецивилизованность. Одновременно с Францией готика появилась в Бельгии и в Швейцарии, в Германии этот стиль развился только в XIII веке и достиг полного расцвета в XIV—XV веках. Следовательно, в Германии можно встретить лишь мебель поздней готики. В Италию готика проникла тоже довольно поздно и распространилась благодаря монастырям доминиканского ордена, начавшего в то время бурно развиваться.

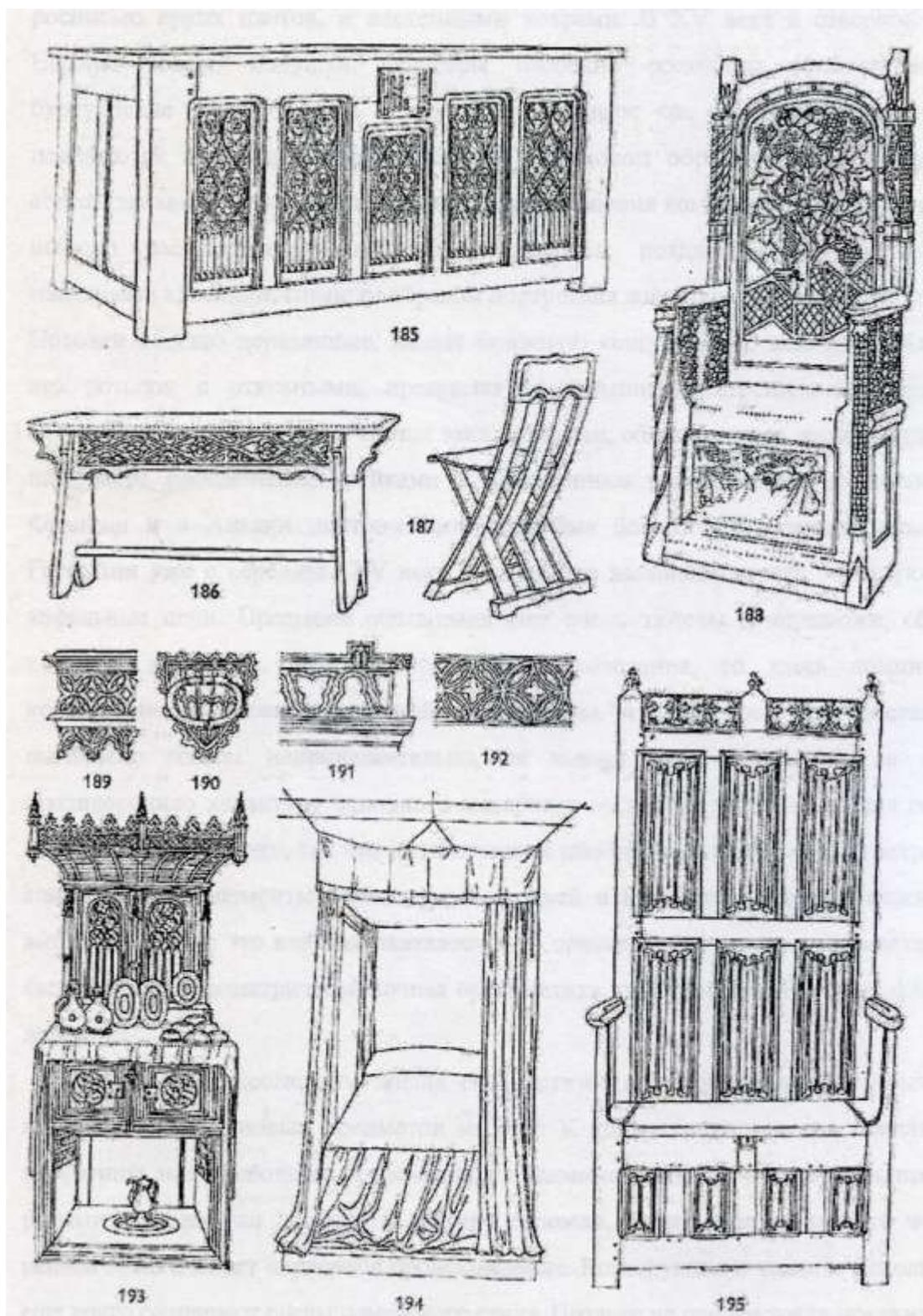
Готическая архитектура характеризуется пространственностью, открытой вовне, и совершенно новой каркасной системой постройки, новой конструкцией сводов: сплошные своды заменила система реберных перекрытий и вынесенных наружу мощных контрфорсов с аркбутанами (перекидными арками). Фантастичные, превосходящие все существующие до сих пор конструкции готики преодолевают громоздкость камня, который сковывал и античные архитектурные формы, не только используя, но и исчерпывая все заложенные в нем возможности, доводя тяжеловесный камень до границ нематериальности.

В домах средневековой знати приемные залы и комнаты для гостей богато оформляются в соответствии с архитектурой каменных сооружений. Жилые дома богатых горожан не отстают в роскоши от домов знати, однако сохраняют определенную сдержанность и простоту оформления и обстановки. Для раннеготического интерьера характерны дощатые или кафельные полы, которые позднее застилались коврами. Стены облицовываются деревом или украшаются стенной росписью ярких цветов, и настенными коврами. В XV веке в северной части Европы ковры, подушки, шпалеры особенно роскошны (фламандские и бургундские тканые ковры). В это время начинают уже остеклять окна, сначала появляются круглые оконные стекла в свинцовом обрамлении, из выпуклого стекла, занавесей же еще нет. Картины для украшения комнат используются редко, широко распространена настенная живопись, позднее появляется письмо масляными

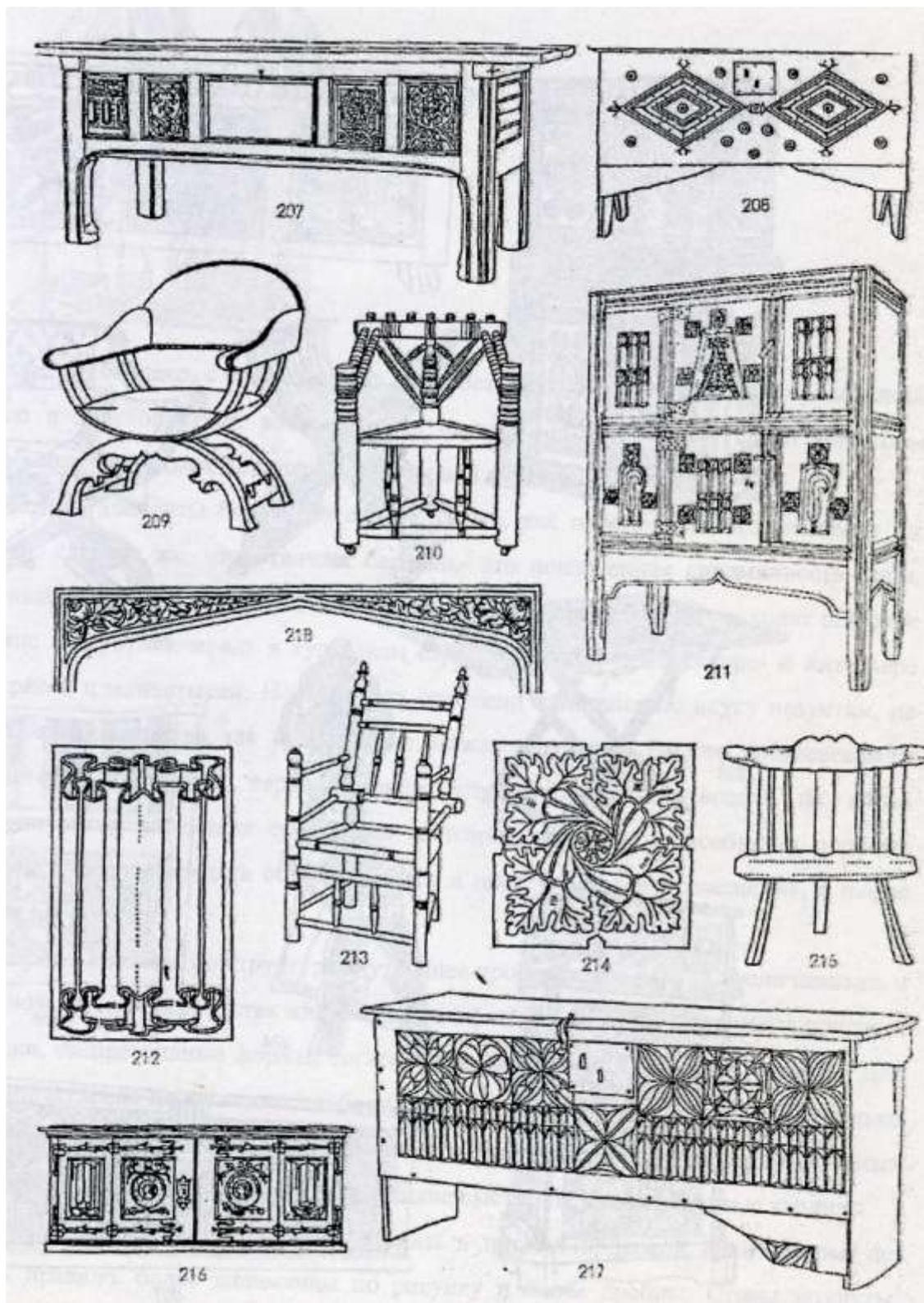
красками, главным образом портретная живопись, и гравюра по дереву. Потолки обычно деревянные, имеют балочную конструкцию, или, как в Англии, это потолок с открытыми, прекрасно оформленными стропилами. Наряду с балочными потолками встречаются также потолки, облицованные досками, гладкие или часто расчлененные рейками и украшенные декоративной росписью. Во Франции и в Англии центром интерьера был богато оформленный камин; в Германии уже с середины XV века в интерьере начинают играть большую роль кафельные печи. Предметы обстановки еще очень тяжелы и неуклюжи, обычно тяготеют к стенам. Что касается формообразования, то здесь доминирует копирование в дереве церковной архитектуры, что на предметах обстановки выглядело совсем непривлекательно, не говоря уже о том, что в корне противоречило характеру основного материала — дерева. И все-таки для готики это весьма характерно, так что на готических шкафах и кроватях можно встретить самые разные элементы архитектуры церквей и крепостных замков вплоть до амбразур. Позже это влияние сказалось и на орнаментике: столярному мастерству была навязана геометрически точная орнаментика, противоречащая самой фактуре дерева.

Развитие общественной жизни способствует появлению новых привычек, а вместе с ними и новых предметов мебели. К концу средневековья появляются прототипы всех основных современных предметов мебели. Интересен процесс развития обстановки дворцов и квартир горожан. Почти каждое изделие мебели ранней готики имеет церковное происхождение. Конструкция и техника исполнения еще долго сохраняют следы романского стиля. Позднее на основе традиции высокого мастерства каменотесов была создана великолепная обстановка церквей (шкафы для ризниц, кресла для клироса и т.д.), которая повлияла на дальнейшее развитие мебели городских жилищ, этому способствовало и оживление старой конструкции с рамками и филенками, известной еще древним римлянам и не использовавшейся в течение многих столетий.

Французская готическая мебель

Английская готическая мебель

Итальянская и испанская готическая мебель

БАРОККО

Искусство барокко, с его патетикой, пышностью форм, было призвано прославлять монархию и аристократию, возвеличивать церковь. Итальянское слово «барокко», которым назван стиль, означает раковину вычурной формы.

Основные элементы барочного стиля, так же, как и ренессансного, восходят к античности; главное же, что отличает барокко, - это повышенная динамичность форм, беспокойный ритм кривых линий. Пышные, помпезные формы барокко находят широкое применение в первую очередь в культовом строительстве, в архитектуре и интерьере новых церквей и монастырей. Новый стиль особенно пришелся по вкусу иезуитам, не случайно барокко иногда так и называют: «стиль иезуитов». Вместо средневекового мистического благоговения церковь теперь стремится воздействовать на вновь завоеванную массу верующих средствами светского искусства, способными поразить воображение. Арсенал средств обширен; здесь и цвет, и эффекты освещения, и пафос красноречия, и музыка.

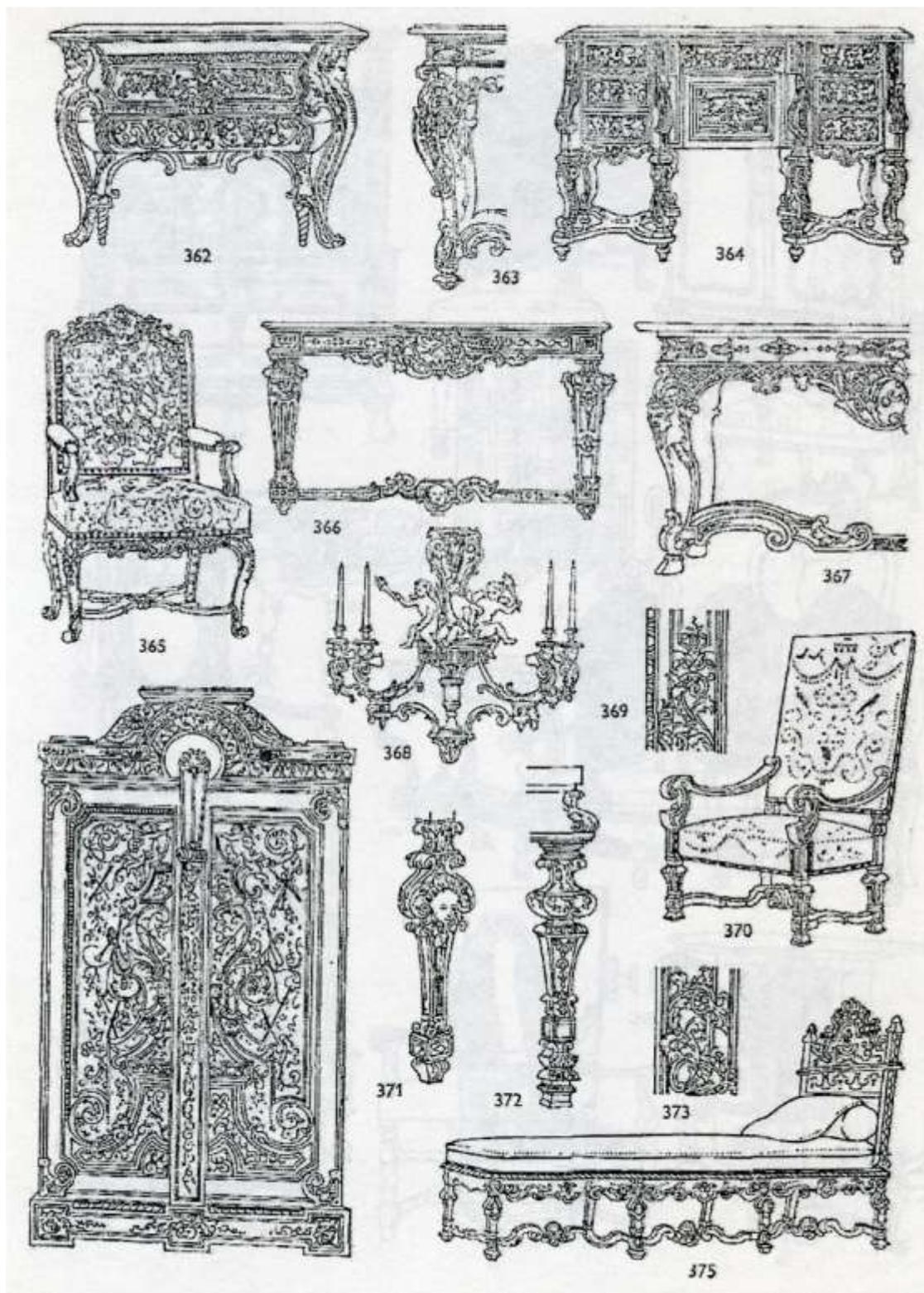
Обширное, сложное по структуре внутреннее пространство церкви увеличивалось и за счет иллюзорного пространства живописных плафонов. Барочному интерьеру присущи яркие краски, экспрессивные формы, богатая игра света и тени, обилие позолоты. Для усиления впечатления напряженности, беспокойства в интерьере выделяются несколько точек, играющих роль самостоятельных композиционных центров. Логике архитектурных форм усложняют сложные очертания стен, обилие выступов, ниш, изогнутые карнизы.

Парадные интерьеры дворцов выдержаны в нормах ордерной архитектуры, но детали, как правило, более динамичны по рисунку и более дробны. Стены затянуты дорогими тканями, а потолки благодаря иллюзионистическим, перспективным эффектам покрывающих их росписей уводят взор в необъятные небесные просторы, с плавающими в них розовыми облаками и порхающими амурчиками. Весь этот праздничный декор, с венками, раковинами, головками купидонов и пр., повторяясь из зала в зал, славит власть и богатство.

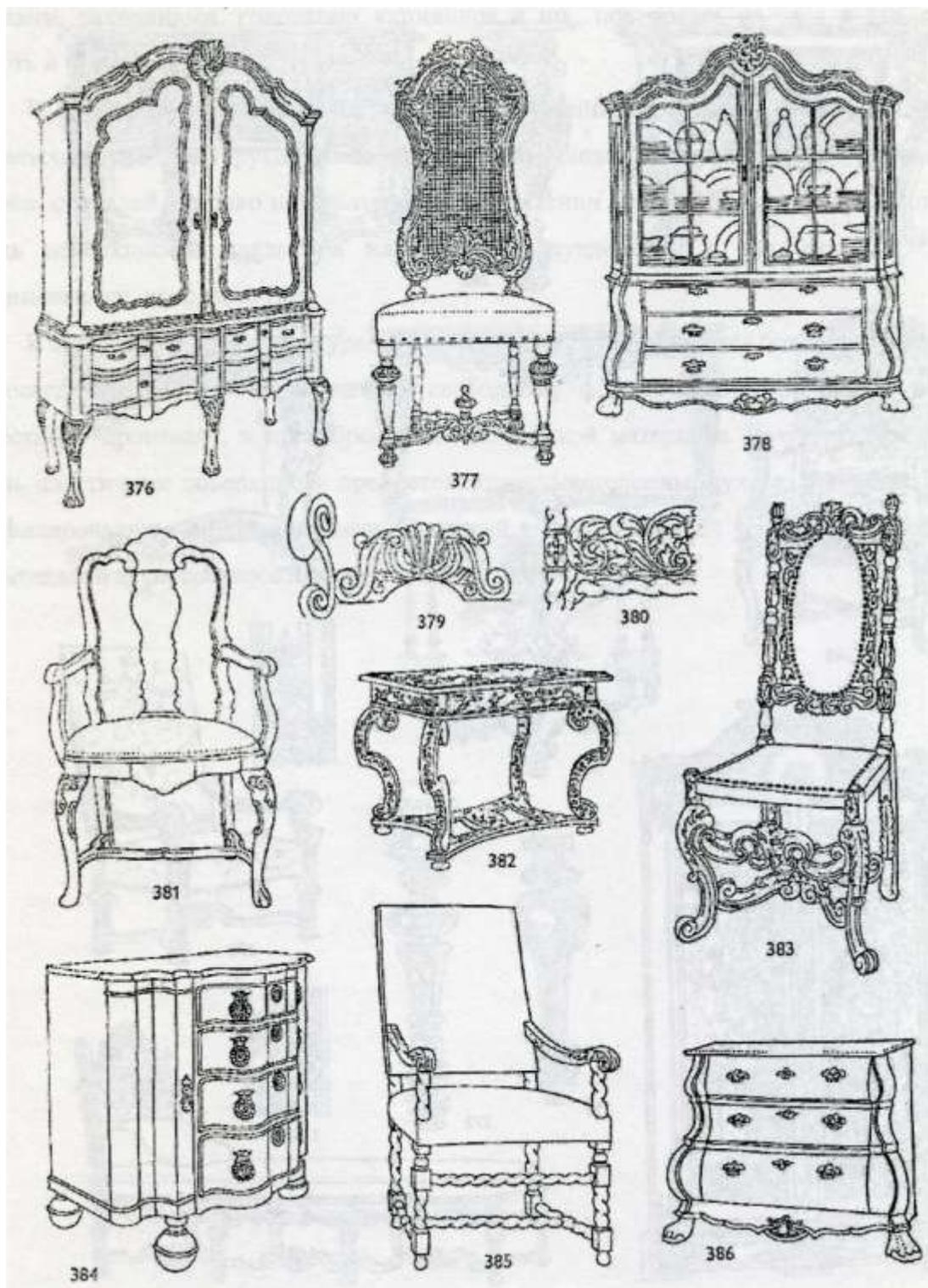
В барочном стиле меняется и характер исходных геометрических форм: вместо плавных кругов, полукругов появляются мотивы сложных по очертаниям, динамичных овалов, спиралей, широко используемые в оформлении окон, мебели, посуды. Спокойная гладь поверхностей предметов нарушается выпуклостями и вогнутостями, линии изламываются, искривляются.

В эпоху барокко архитектурные формы в мебели применяются без особой строгости и последовательности. Стремление к свободному формообразованию подчас ведет к известному произволу, к пренебрежению спецификой материала. Результат: изогнутые, очень пластичные поверхности предметов, крученые колонны, пухлые балясины, богато профилированные карнизы и рамки. Сложный контур профилей усиливает впечатление повышенной экспрессивности.

Французское барокко (Людовик XIV)

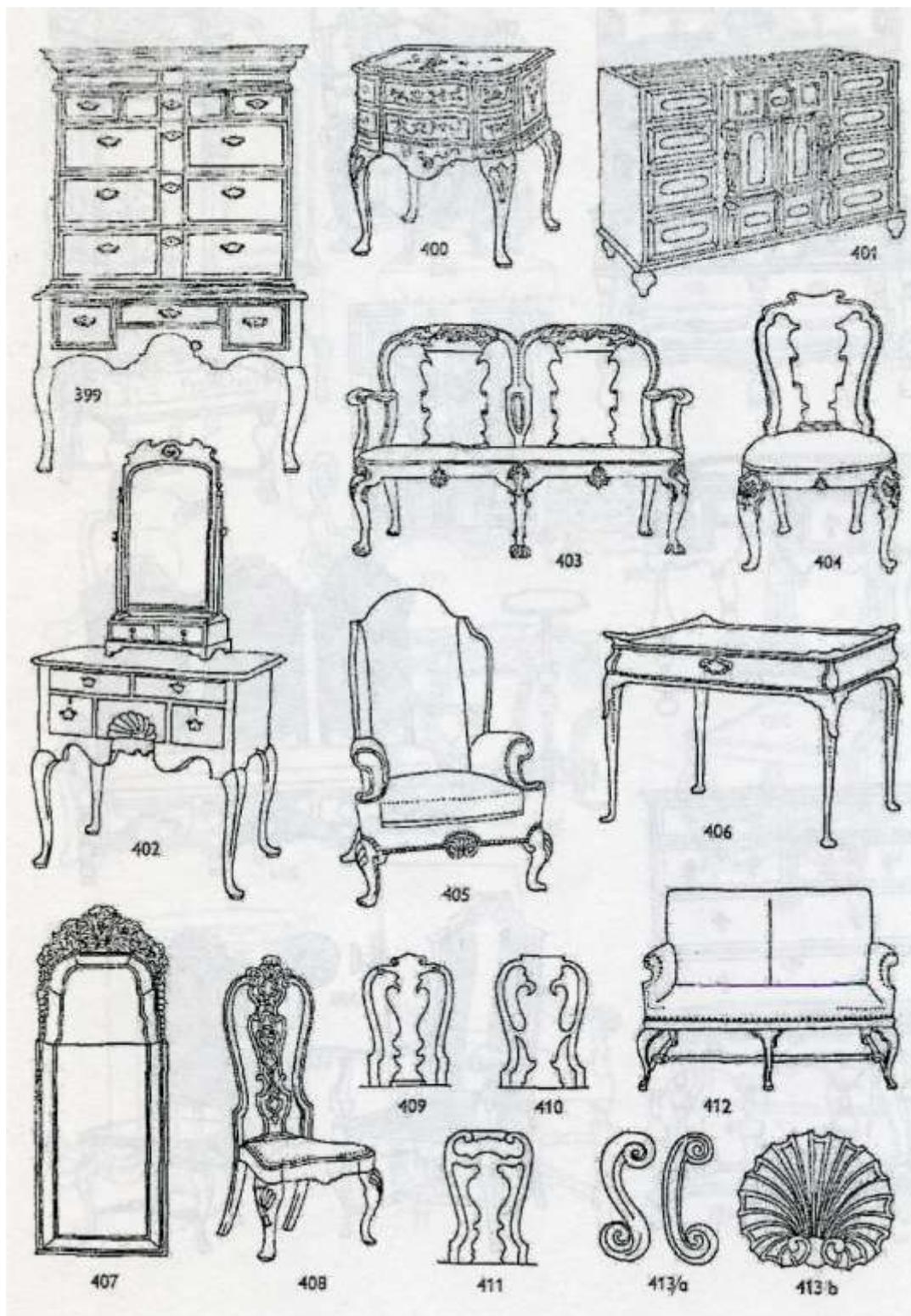
Голландское барокко

Английское барокко (переходный этап)

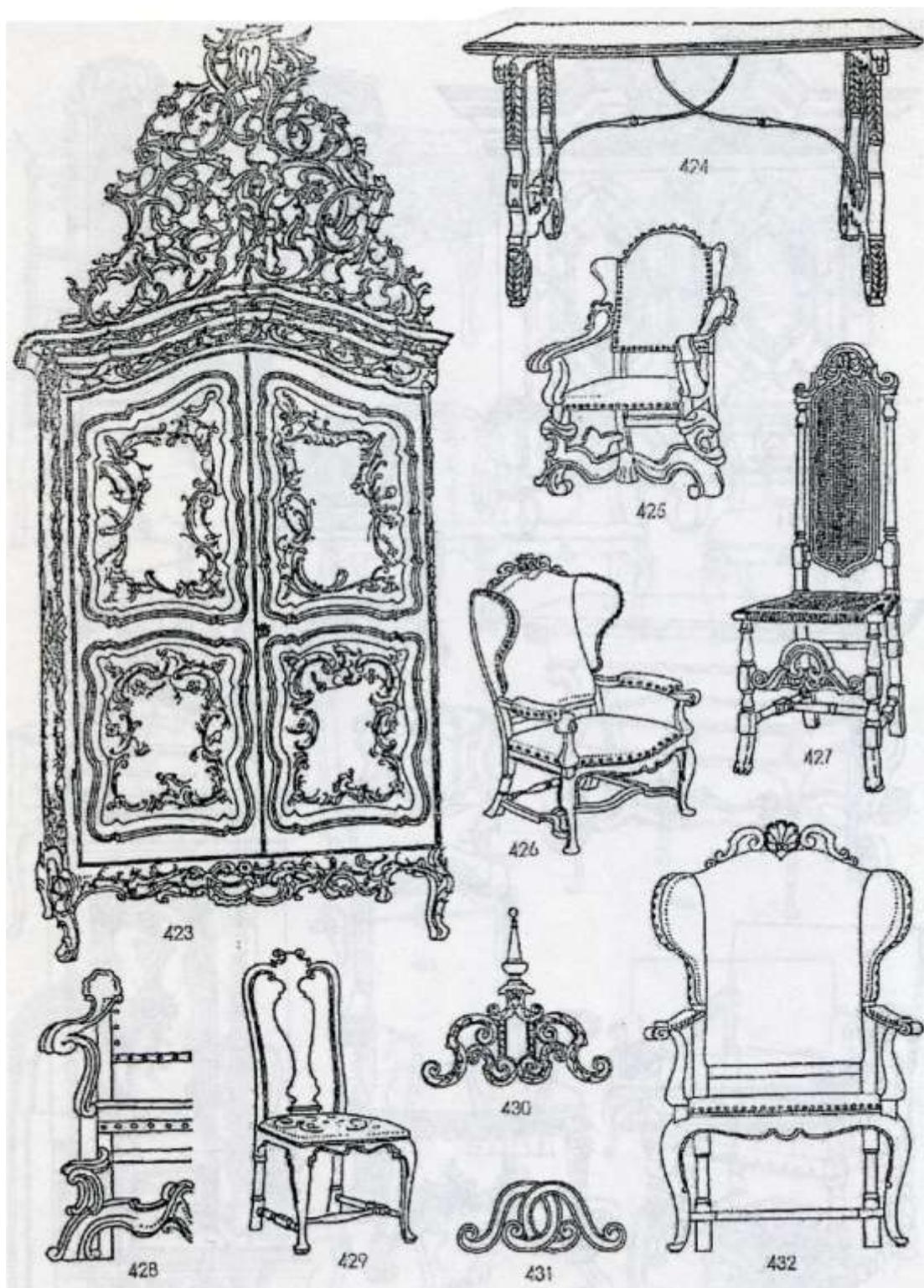
Английское барокко (стиль королевы Анны)

Немецкое барокко

Испанское барокко

КЛАССИЦИЗМ

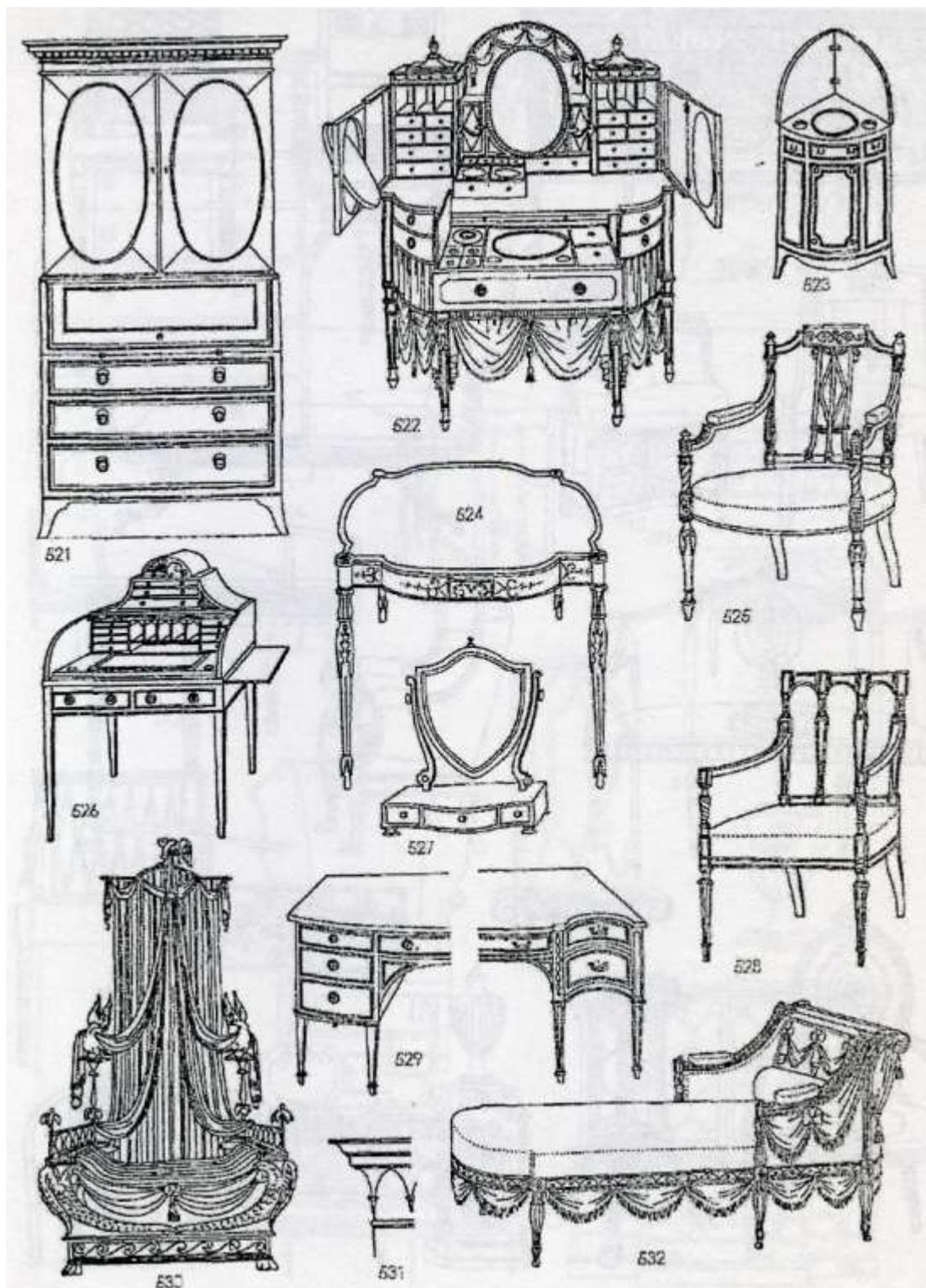
Классицизм конца XVIII века — это дань великого столетия мебельного искусства античным художественным формам. Во Франции, где новый стиль именуется стилем Людовика XVI, классицизм был последним в ряду «королевских стилей». Четыре предыдущих охватывают всю эпоху барокко, от самого раннего, еще переходного этапа до рококо.

Классицизм привнес с собой в интерьер простые и строгие формы, утонченность деталей. Однако позднее появляется тенденция к поверхностному, шаблонному подражанию античным образцам, уводящая от благородной простоты и строгости в сторону холодной рассудочности. В классицистическом интерьере снова возрождается — хотя и не в очень выраженной форме — принцип архитектурного решения стен и потолков; строгие обрамления членят плоскости на ряд автономных частей, некоторые из которых несут на себе в качестве акцента резную розетку, рельефный медальон или виньетку. Интерьер 1770-х годов носит подчеркнуто женственный характер; в нем доминируют нежные цвета, слегка принужденная элегантность и легкий привкус слащавости в декоративном убранстве.

В поисках образцов для новых мебельных форм мастера зрелого классицизма обращаются к Древней Греции и Риму. В формах предметов теперь начинают господствовать ясность и гармоничность пропорций, спокойное равновесие частей. Предпочтение отдается прямым линиям, декор же сводится лишь к самому необходимому. Здесь архитектурное начало не столь выявлено, как, например, в ренессансной мебели, но нет уже и той слитности деталей в единую массу, какая была характерна для изделий рококо. В классицистической мебели вновь подчеркивается конструктивный принцип, причем теперь этой цели служит и декор, линии которого послушно повторяют очертания поверхности предмета (485, 487).

В изделиях классицистической мебели ножки трактуются иначе: снова подчеркивается функция опорных конструкций как несущих элементов; они выпрямляются и уподобляются небольшим, суживающимся книзу круглым или квадратным в сечении колонкам с капителью (небольшой куб в месте соединения с царгой), а часто и с каннелюрами. Подобно ножкам, в соответствии с принципом автономности, конструктивности решаются и другие составные части предметов.

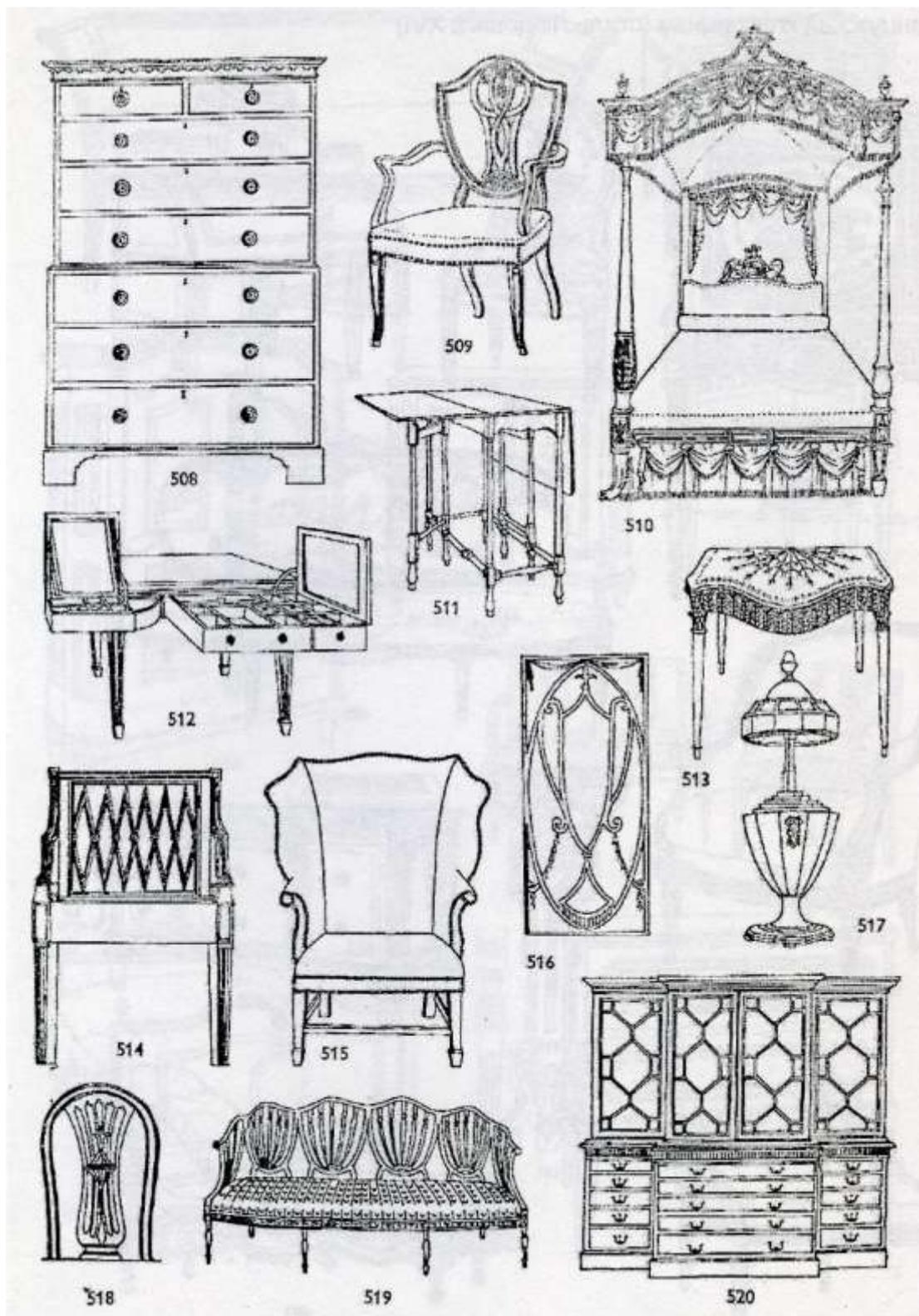
Английский классицизм (мебель круга Шератона)

Английский классицизм (мебель круга Адама)

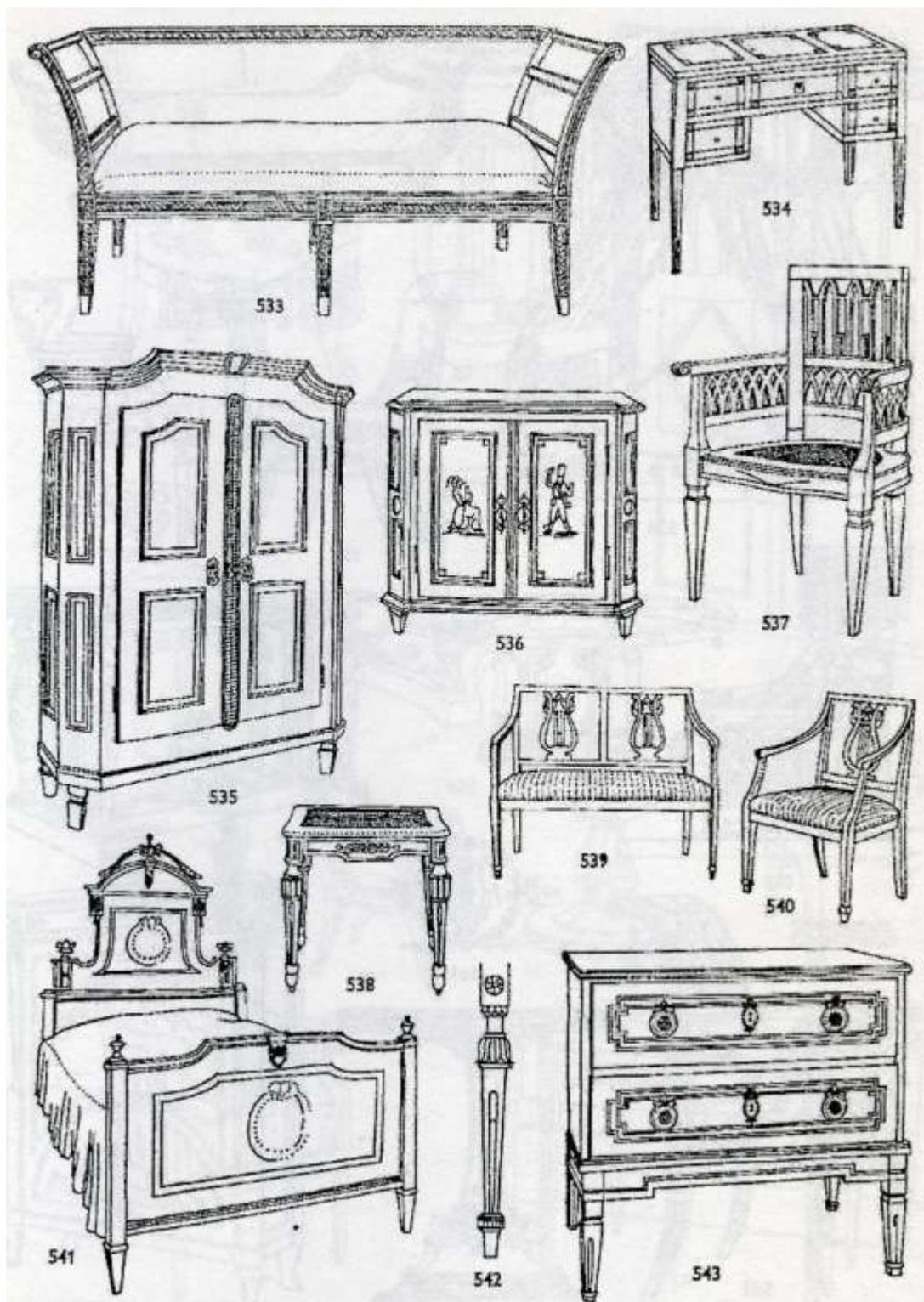
Английский классицизм (мебель круга Хэплуайта)

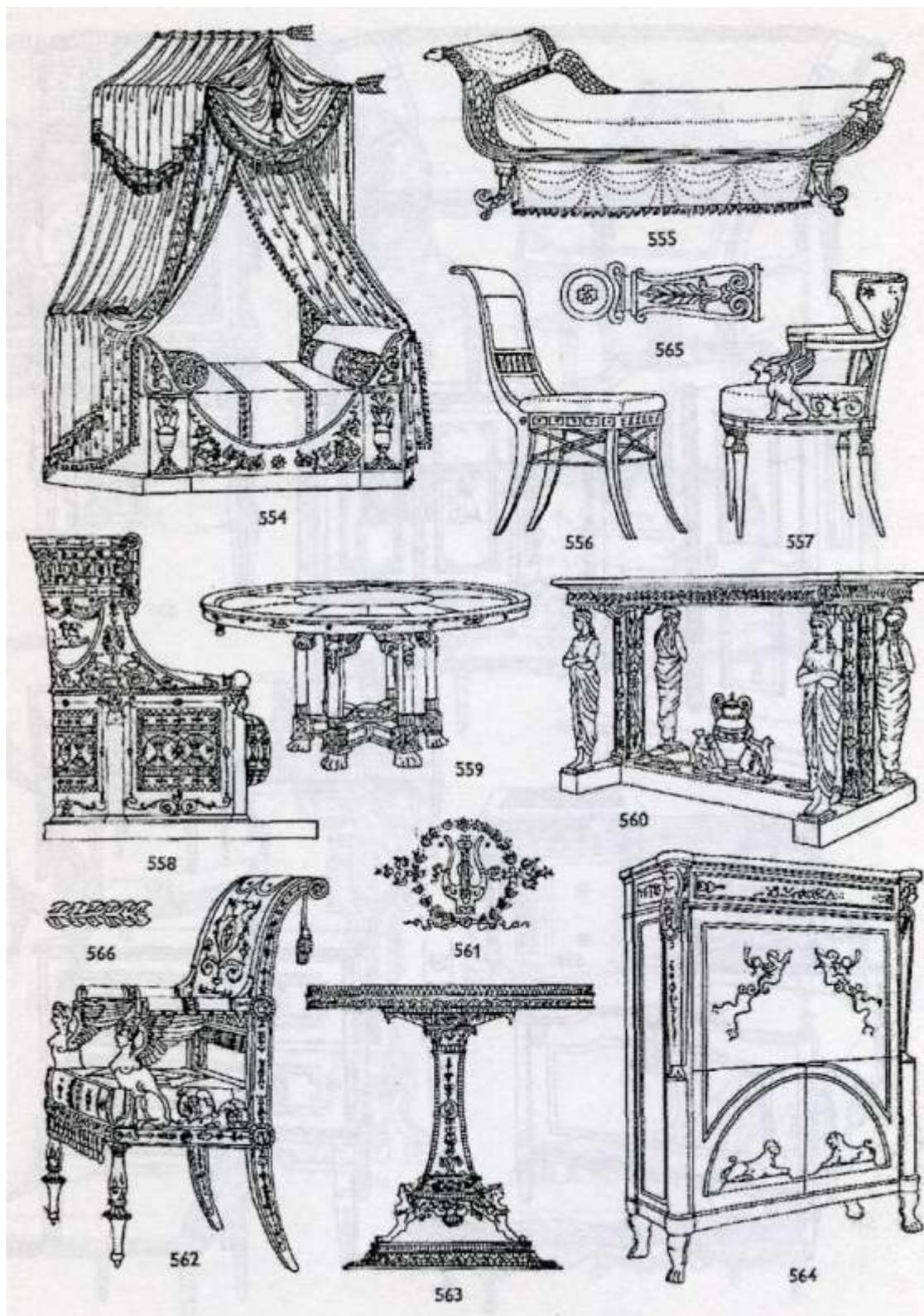
Французский классицизм (стиль Людовика XVI)

Мебель австро-венгерского классицизма

Французская мебель стиля ампир

Мебель австрийского, немецкого и русского ампира

Английская мебель эпохи ампира и Регентства

МОДЕРН

Быстрому распространению нового художественного течения способствовали многочисленные выставки, иллюстрированные художественные журналы, газетные статьи. Этот свежий, энергичный, продиктованный внутренней необходимостью стиль привлёк на свою сторону лучшие художественные силы эпохи. Апологеты модерна искренне верили в его преобразующую, обновляющую силу; большие надежды связывали с ним и мебельные мастера.

В мебели модерна параллельно развиваются две линии: декоративная (капризные формы и контуры) и конструктивная (прямолинейность, ясное построение), причем последняя более характерна для немецких и английских изделий (670, 672, 673). Предметы, тяготеющие к конструктивной ясности линий и форм, более просты, элемент декора сведен в них к минимуму. Это направление полнее всего представлено в творчестве мебельных мастеров Римершмида и Панкока. В Австрии, а затем и в Германии было освоено производство таких мебельных форм (особенно шкафов), которые уже во всех отношениях отличались от прежних типов. Это была подлинно современная мебель.

Искусство бытовой вещи берет курс на создание таких изделий, в которых как целевая (полезная), так и художественная форма были бы результатом единого материально-технологического процесса.

Одним из достижений модерна было то, что художники, проектировавшие мебель, наблюдали за осуществлением своих замыслов непосредственно в мастерских. Услугами проектировщиков пользовались даже при меблировке квартир в доходных домах. Это открывало возможность для осуществления идеи гарнитура, комплекта мебели в широких масштабах. Близость художника-проектировщика к производству благоприятно сказывалась на работе мастерских. В этом убеждает, в частности, практика таких мебельных предприятий, как «Венские мастерские», «Дрезденские мастерские». Достояна упоминания и «Будапештская мастерская», художественным руководителем которой был архитектор Лайош Козма.

Теоретики модерна отстаивали концепцию, согласно которой архитектура здания, интерьер и вся обстановка помещений должны были составлять единый художественный ансамбль, осуществленный по проектам одного архитектора или художника. Орнамент модерна выступает в

органическом единстве с формами, разумеется, в той мере, в какой понятие «органический» вообще приложимо к этому стилю.

Обращаясь в отдельных случаях к национальным декоративным мотивам, модерн отдавал хотя и не большую, но все-таки вполне ощутимую дань художественным традициям. Взяв на вооружение лозунг «Назад к природе», модерн создал сложную систему линейного орнамента, в основу которого были положены мотивы сильно стилизованных цветов и растений. Но в целом роль декора незначительна; предметы мебели скромно украшены интарсией, металлическими накладками; резьба по дереву встречается лишь в редких случаях. Зато обои, обивки из набивной ткани щедро украшались крупными изображениями стилизованных цветов, листьев, подсолнечников, камыша, лебедей и т.д.

Модерн

