

ПРОТОТИПЫ В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ

М. Д. Поташова, Н. И. Бондарева

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия)

В данной статье будет кратко освещена тема прототипов в архитектуре в разных исторических эпохах. А также рассмотрены прототипы в искусстве и их влияние на развитие общества. Для начала отметим, что прототип в архитектуре – это, прежде всего, образ, изображение или модель проектируемого объекта. Он фиксирует строение, внешний вид, пространственные, а порой и художественные черты объекта проектирования. По архитектуре мы можем определить, когда, в какой переломный момент, менялись ценности человека, чем он руководствовался в жизни и творчестве.

Для периода античности прототипом стал «космос». В это время были заложены основы пропорций и соотношение размеров. Архитектурные формы повторяли пропорции тела человека и даже измерялись ими. Римский архитектор Витрувий, в своем трактате, говоря о прочности и неделимости, сравнивает строительные материалы с теорией Демокрита об атомах. Так же, в античной архитектуре пропорции применялись при строительстве дорической ордерной системы [1, с. 2].

Прототипом в средневековье является *Бог*. Многие христианские символы, к примеру, крест, имели огромное значение в эту эпоху [2, с. 16]. Крестово-купольный храм стал одним из самых распространенных типов храмовой архитектуры. Такой символ креста так же выполнял функцию ориентирования: на западе находился нартекс, а на востоке располагался алтарь.

В эпоху Возрождения *человек* является главным прототипом. Основными чертами в архитектуре Возрождения в первую очередь являлись пропорция и сопоставимость. А также такие отличительные элементы как: соблюдение гармонии архитектурных элементов, соразмерность с пропорциями человеческого тела, ориентация относительно горизонтали в расположении окон и прочих деталей.

Для Нового времени в архитектуре в качестве прототипа рассматривается *государство*. Особенно в стиле барокко ярко выражены склонность к роскоши, торжественности, могуществу власти, стремление к переменам. А в архитектуре классицизма такие отличительные черты как: использование ордеров, минимализм в деталях, простота и стройность форм.

Архитектура модерна плотно связана с понятием «*природа*». Непрерывно движущееся движение, динамика, возвышенность – все это нашло отражение в архитектуре в качестве растительных и животных орнаментов декоративных элементов, стремлении к искривленным и округлым формам. Главной идеей этого направления являлось почитание и преклонение перед природой.

В эпоху таких архитектурных стилей, как функционализм и конструктивизм прототипом являлась *машина*. Образ человека теряет свое главенствующее значение. Особенными характеристиками этого времени являлись использование современных технических материалов и технологий. Ему так же присущи массовость производства, функциональность и шаблонность. В архитектуре эти слоганы влияли и на использование новых строительных материалов: железобетонные конструкции, перекрытия из стекла и металлические каркасы.

Текст – прототип направлений постмодернизма и деконструктивизма. Архитектура постмодернизма выступает против всеобщих стандартов. Считается, что строение должно восприниматься, как часть окружающей среды. Вновь возрождается орнаментика, выступающая в качестве украшения. А архитектура деконструктивизма, в противовес постмодернизму, отличается своей геометрией, использованием диаметрально противоположных архитектурных форм и их смешанностью в композиции.

Для нелинейной архитектуры – это *Интернет*. Этот прототип обладает такими свойствами как: открытость, интерактивность, коммуникабельность, незавершенность. Возможности компьютерных технологий позволили реализовать, казалось, невозможные идеи, и смоделировать на их основе фантазийные переплетения архитектурных форм. Каждый из приведенных выше прототипов характеризует особенности архитектуры определенного исторического периода, которые были выражены в его стилях. Таким образом, всю историю архитектуры можно представить как непрерывный процесс изменения прототипов.

Перед тем как начать рассказывать о прототипах в искусстве, нужно сказать, что подразумевается под термином «искусство». Прежде всего, искусство – это особый способ познания (наряду с наукой), часть духовной культуры человека.

Первобытные люди, наблюдая за окружающей их природой, замечает схожесть форм и строения между разными предметами. Птица, рыба, человек, дерево, камень – все, что окружало человека, все, что он видел вокруг себя, стало первообразами, форму которых можно было повторить в изделиях своего труда. Эти образцы и стали первыми прототипами [3, с. 7]. То есть мы можем сказать, что для искусства прототип – это что-либо, являющееся предшественником, образцом последующего, оригинал. Наблюдая за миром животных, человек видел, что для охоты и защиты от врагов звери используют клыки, рога и зубы, а птицы – острый нос. Так, сначала ломая и разбивая камни, а затем и обтачивая их, появились первые орудия труда. Изменялась длина и форма, использовались другие материалы – человек пытался сделать аналогичные исходному образцу предметы. Термин аналогичный – значит похожий, основывающийся на сходстве с каким-либо объектом, сделанный по образцу, согласно формуле или схеме.

Аналогия в искусстве (от греч. *analogia* — соответствие, сходство) — подобие, равенство. То есть, сравнивая два и более произведения искусства можно провести аналогию по их содержанию, теме, композиции, материалу, исполнению. Аналогия в искусстве подразумевает, что между сравниваемыми объектами или элементами произведений искусства должно иметься как различие, так и подобие [4, с. 1].

В России в начале XIX века вопрос не имеющей право голоса женщины стоял весьма остро. Девушку выдавали замуж против ее воли. Эти исторические события повлияли на творчество многих деятелей искусства того времени. Например, картина художника Василия Владимировича Пукирева под названием «Неравный брак» (1862) (рис. 1).

Рис. 1. «Неравный брак», В. В. Пукирев

На этом полотне художник изобразил венчание в церкви. У алтаря темно, а свет из окон освещает только фигуры жениха и юной невесты. Жениха автор представляет нам стариком с высокомерным и покровительственным выражением лица. Невеста же напротив, совсем молода, с русыми волосами и маленького роста. Существует еще несколько работ на аналогичную тему. Художник Фирс Журавлев написал картину «Перед венчанием» (1874). Автор изобразил плачущую невесту, чья судьба уже решена, одетую в свадебное платье рядом с отцом. А в 1894 г. Владимир Маковский создал картину «К венцу», которая также отражает проблему нравственного упадка общества в этот период времени. В своей работе он изображает русскую красавицу, лишённую всякой надежды на будущую счастливую жизнь. Таким образом, прототипом в данном случае выступает конкретное историческое событие.

В скульптуре также существует образ, к которому не раз обращались знаменитые мастера своего дела, являющийся прототипом для их творений. В истории Израиля существовал знаменитый своими военными подвигами царь Давид, в честь которого слагали песни, мифы и легенды. Великие скульпторы во все времена восхищались храбростью этого героя. Согласно

преданию, юный Давид был пастухом. Во время сражения с филистимлянами он принял бой великана Голиафа, который предлагал решить судьбу сражения честным поединком. Юный Давид принял его вызов. На бой он пошел только с пращей. Тогда Давид запустил камень и поразил Голиафа в лоб. И прежде чем великан успел воспользоваться своим оружием, Давид схватил его меч и отсек Голиафу голову [5, с. 1]. Скульптура Давида у Донателло, знаменита тем, что это первая обнаженная фигура в скульптуре Возрождения со времен античности. Несмотря на то, что поза имеет общие черты со скульптурой античности, это все же больше ренессансная работа. Автор изображает совсем не деревенского пастуха. А меч, который он держит в руках, более похож на трость, чем на грозное оружие (рис. 2).

Работа Микеланджело показывает Давида (1504) в момент перед броском. Юноша запечатлен тот самый миг, когда он войдет во взрослую жизнь. Автор наделил его сосредоточенным и напряженным взглядом. На лице и во всей позе читается уверенность. Именно это чувство и определяет время высокого ренессанса. Время надежд и веры в свои будущие победы и завоевания (рис. 3).

Рис. 2. «Давид» Донателло

Рис. 3. «Давид» Микеланджело

У скульптора Бернини на лице героя отчетливо читаются испытываемые им чувства: напряжение всех сил, искаженное гримасой лицо, момент битвы, перелома, страсть, с которой Давид жаждет победы. Эту скульптуру Давида можно назвать самой реалистичной, хотя и выполнена в кратчайшие сроки – всего 7 месяцев. А поза Давида кажется разной, если рассматривать ее с других сторон. Давиду посвящено немало произведений искусства разных эпох и поколений. И для всех этих работ источником вдохновения, первообразом, являлся этот смелый юноша.

История мира развивалась не только во времени – она перемещалась и в пространстве. То одни, то другие народы становились носителями человеческого прогресса. В течение всей своей жизни человек проходит несколько этапов в развитии, что играет важную роль для различных сфер его

деятельности. Искусство является неотъемлемой частью жизни человека, оказывают влияние на его развитие и воспитание. Прототипы можно рассматривать как прообразы, выполняющие символическую функцию по отношению к предметным формам искусства и обеспечивающие тем самым доступ человека к духовному миру.

Список литературы

1. Витрувий. Десять книг об архитектуре. Книга вторая, гл. 2.
2. Темникова О. А. Прототипы культуры и формы их опредмечивания в архитектуре. 2013.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. 4-е изд. АСТ-Пресс, 2008.
4. Карпов В. Аналогия в искусстве. URL: <http://enc.vkarp.com>
5. Давид: скульптуры разных эпох. URL: <https://kunst.dirty.ru>

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е. М. Иванова, Н. И. Бондарева

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, г. Астрахань (Россия)

Особенности деревянного зодчества всегда интересовали и будут интересовать отечественных исследователей.

Во-первых, исследовательские работы преимущественно охватывают следующий географический ареал: Самара, Казань, Русский Север, Тюменская область (Тюмень, Тобольск, Ишим), Томск, Верхнее Поволжье, Брянская область, Западная Сибирь (Омск и Тара) и др. Конечно же, проделаны и многие другие исследования по другим городам России, мы решили выделить эти города, так как в них лучше всего прослеживается развитие деревянного зодчества и домовой резьбы.

Во-вторых, обобщая исследовательские работы, мы обратили внимание, что у каждого города есть своя история и свои характерные черты в отношении деревянного зодчества. Также между ними прослеживаются сходства в определенных направлениях, которые мы рассмотрим.

Изучая деревянную архитектуру Самары, прежде всего, нужно сказать, что именно пропильная резьба (рис. 1) получает здесь особое развитие [1, с. 72]. Преобладание растительных и геометрических орнаментов на домовой резьбе определяет характер декоративного убранства Самары. Одной из главных отличительных черт Самарской домовой резьбы всегда было и будет особое отношение резчиков к наличникам окон. Будь то богато украшенный резьбой дом или простая лаконичная деревянная постройка, резьба на наличниках всегда присутствовала. Вследствие чего были выведены два основных типа наличников – «крестьянский» и «городской».