

Символическое значение животных и предметов в архитектурном декоре Возрождения, Классицизма и Неоклассицизма.

ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА ГРУППЫ ДПИ-31

МАТЯШОВА ВИКТОРИЯ

Содержание.

- Введение. Понятие и виды символов.
- Возрождение.
- Классицизм.
- Неоклассицизм
- Значение символов
- Источники

Введение.

Символика имеет огромное значение в истории искусства и развивается во времени вместе с культурой.

Символ/знак - это схематичное однозначное отображение предмета, понятия или явления: знак может быть абстрактным (простая черта, крест, след) и не обязательно обладает символическим значением. Символическое выражение, как правило, противоположно рациональному выражению, излагающему идею прямо, не прибегая к чувственным образам.

Семиотика четко разделяет знаки на **иконические**, т.е. изображающие реальный объект, **символические** – с условным изображением, и **индексирующие**, несущие смешанную реально-условную информацию.

Не могу сказать, что элементы встречающиеся нам в архитектуре можно так строго разделить на три типа. Зачастую конкретный предмет, который можно рассматривать, как иконический символ несет под собой отвлеченный от самой сити предмета символический смысл.

Множество символов с древнейших времен использовались как обереги. Издревле люди старались защитить свой очаг, используя архитектурные знаки и надписи, которые вводились в переходные пространства, например во входы - выходы домов, храмов или оконные проемы, являющиеся границами между внутренним и внешним, своим и чужим пространством. Человек вешал перед входом в жилища череп животного или недруга, что должно было отпугивать врага, “защищать” свое жизненное пространство.

Благодаря введению особых знаков - оберегов, человек ограждал свой дом, свое жизненное пространство, от негативного влияния внешнего мира.

Эти знаки-обереги также прошли огромный эволюционный путь от примитивно-натуральной к условной форме, утвердившейся, например, в архитектуре барокко или классицизма. И начали нести под собой не языческий характер, а скорее социальный. С помощью того или иного знака человек мог узнать дополнительную информацию о самом здании, его функции или о людях проживающих в нем(их социальный статус, род деятельности)

Возрождение.

Архитектура Возрождения — период развития архитектуры в европейских странах с начала XV до начала XVII века в общем течении возрождения и развития основ духовной и материальной культуры Древней Греции и Рима. Этот период является переломным моментом в истории архитектуры, в особенности по отношению к предшествующему архитектурному стилю, к готике.

Фасады Возрождения обычно были симметричны относительно вертикальной оси. Фасады церквей были аккуратно размерены пилястрами, арками и антаблементом и увенчаны фронтоном, такое расположение колонн и окон подчёркивает некое стремление к центру.

Жилые дома приобретают карниз, а на каждом этаже происходит повторение, окон и сопутствующих деталей, главная дверь подчёркнута балконом либо рустом.

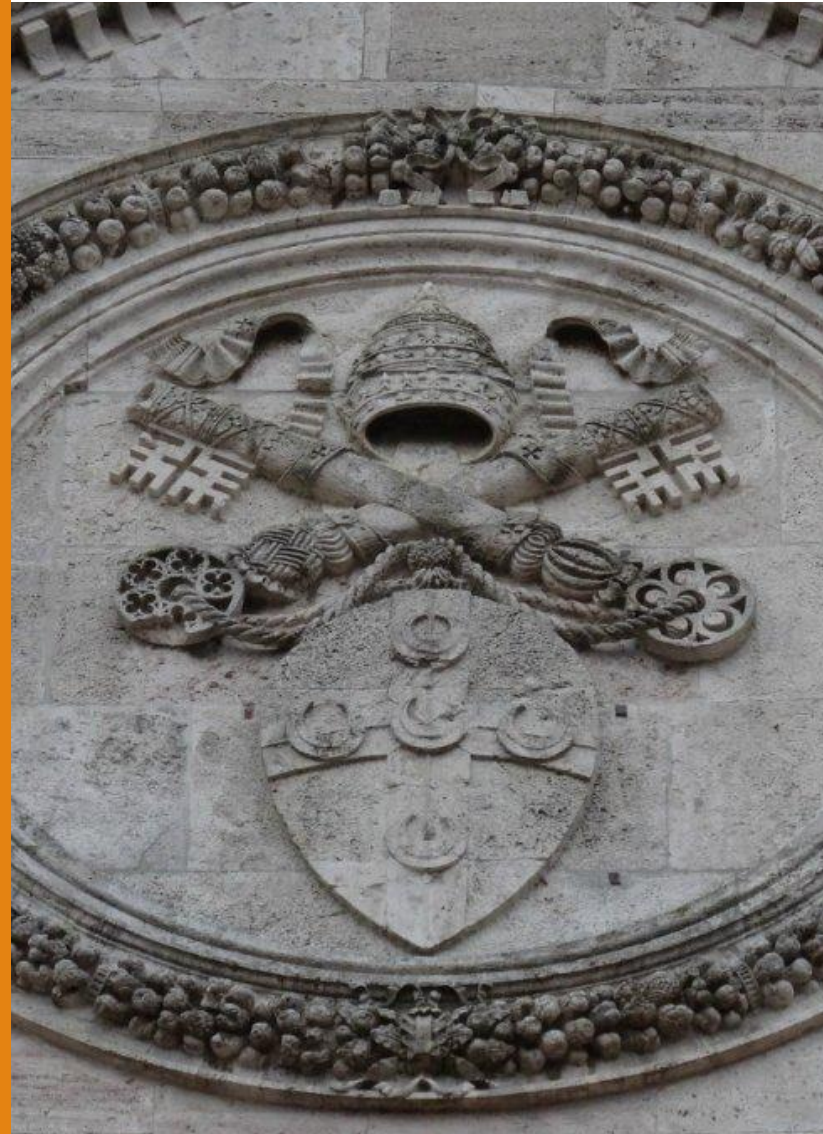
Одним из первых фасадов в стиле Ренессанс является фасад кафедрального собора Пиенцы (1459-1462). Архитектор Бернардо Гамбарелли (Росселино)

В завершении фасада треугольный фронтон с рельефом:

В круглой гирлянде из фруктов щит с полумесяцами, над ним перекрестье ключей и корона Папы Римского.

Все это является гербом семьи Пикколомини. (Благородное итальянское семейство имеющее большое влияние в Сиене.)

В XV веке на месте города Пиеница стояла деревня Корсиньяно, уроженцем которой был папа Пий II из сиенского семейства Пикколомини. Он велел флорентийскому архитектору Бернардо Росселино перестроить деревню в идеальный ренессансный город, что и было осуществлено после 1459 г.

Кафедрального собора Пиенцы (1459-1462).
Архитектор Бернардо Гамбарелли (Росселино)

Возрождения.

Герб на Соборе Святого Петра — это герб папы Павла V, коронованный орел и дракон — символ сиенской княжеской фамилии Боргезе. Именно он в 1612 году с возведением фасада здания мог объявить о том, что строительство закончено.

Герб Павла Демидова — князя Сан-Дonato, представляющий собой щит, разделенный на четыре части, прикрытым малым щитком с гербом фамилии Демидовых, в верхней части которого — три рлозы, а в нижней — молот. В четырех делениях гербового щита в шахматном порядке расположены эмблемы гербов города Флоренции — серебряные лилии и греческий крест, что отражает принадлежность территории виллы Сан-Донато к Флоренции. Герб был размещен за пожертвования сделанные князем городу.

Герб Демидовых на Флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Фьоре

Герб на Соборе Святого Петра в Ватикане

Хочется выделить, что в архитектуре:

- Получают более нарядный облик многоэтажные городские здания (ратуши, дома купеческих гильдий, университеты, склады, рынки и т.д.), возникает тип городского дворца (палаццо) - жилище богатого бюргера, а также тип загородной виллы.
- Наряду с церковью нередко заказы художникам дают и цеховые объединения ремесленников, и купеческие гильдии, и городские власти, и частные лица - как знать, так и бюргеры.

Это расширяет возможности архитектуры. Теперь рельеф может служить характеристикой заказчика, проекты становятся более индивидуализированными.

Скуола Сан-Марко .Венеция.

Архитекторы Пьетро Ломбардо,
Мауро Каллучи

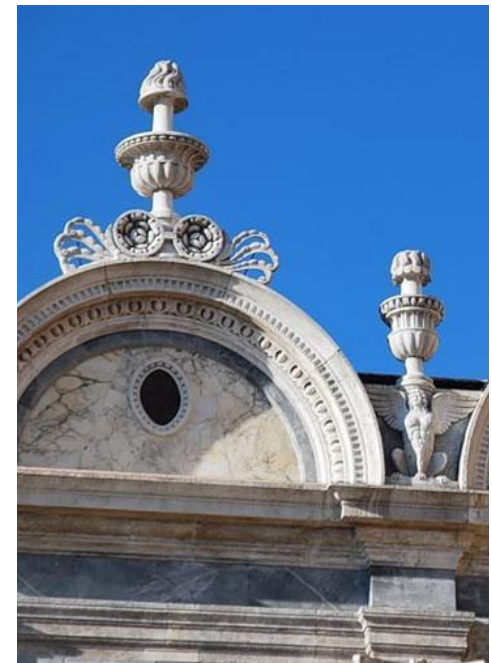
В этом здании располагалась одна
из 6 венецианских скуол.

(Скуола- братство или
благотворительная организация,
члены которого ежегодно вносили
взнос на определенные нужды.)

Самым ярким элементом на фасаде
является лев с крыльями (Грифон),
который очень распространён в
архитектурном декоре, как символ
хранителя.

Скуола Сан-Марко .Венеция.
Архитекторы Пьетро Ломбардо, Мауро Каллучи

Образ Грифона встречался и ранее
в Готике.
Дворец дожей.
Архитектор Филиппо Календарио.

Грифоны — противоречивые существа, одновременно объединяющие Небо и Землю, Добро и Зло.

Их роль и в различных мифах и в литературе неоднозначна. Они могут выступать и как защитники, покровители, и как злобные, ничем не сдерживаемые звери.

Архитектурное украшение в виде фантастического существа с туловищем льва и головой орла или льва встречается в виде барельефов на стенах зданий, а также в виде скульптур, располагающихся на крышах и венчающих колонны и пьедесталы. Как символ стража сокровищ, крылатый лев присутствует в качестве декоративного мотива элементом архитектурного оформления казнохранилищ банков.

Грифоны на здании Доходного дома Егорова. Арх. Сюзор. Классицизм.

Изваяние Грифона на оперном театре в Дрездене. Неоренессанс.

Один из примеров животных в архитектурном декоре Франции - Замок Азе-ле-Ридо. (В Стиле итальянского Ренессанса)

Символом которого стали две родовые эмблемы: саламандра и горностай, расположенные над входом.

Саламандр (эмблема Франциска I) в геральдике олицетворяет храбрость и мужество, которым не может повредить огонь бедствий.

Горностай(эмблема супруги короля франции)-символ чистоты, непорочности и королевского достоинства.

Также Саламандра мы встречаем в французской Архитектуре Ренессанса. Здесь Саламандр выступает, как символ королевской власти. Королевский герб-саламандра в огне, над ней корона.

И в Неоклассицизме Петербурга. Но в этом случае животное разместили на фасаде, потому что заказчиком доходного дома было построено в 1908-1909 годах по проекту архитектора Мариана Мариановича Перетятковича по заказу страхового общества "Саламандра". В настоящее время в здании находится Генеральное Консульство Румынии.

Портал - главные ворота замка Ане Эр-э-Луар (Eure et Loire), Франция.

Замок построен по воле Дианы де Пуатье, госпожи де Брезе, жены королевского министра в Нормандии и неприступной фаворитки короля Генриха II.

На крыше портала расположены скульптуры оленя и собак. Диану называли «Дамой оленя» связывая ее с мифом о Диане (Артемиде), превратившей юношу в Оленя, которого растерзали псы. И этому образу подчинен весь ансамбль замка.

Нельзя было обойти стороной скульптурные изображения слонов, Хотя они не относятся к периоду Возрождения, но в применении смотрятся масштабно и величественно.

Вьючное животное, которое римляне узнали во время пунических войн; с тех пор оно ассоциировалось с воинской победой. Потому колесницу славы везут слоны. Также символ терпения и верности, в Восточной культуре символ хранителя дома.

Слоны на фасаде Казино де Мадрид

Слон-водосток Элемент дома с химерами

Очень распространённая архитектурная деталь- головы львов на фасадах.

Дом Ученых на Дворцовой набережной Невы (бывший дворец Великого князя Владимира Александровича)

Архитектор Резанов Александр Иванович (и 1882-1885 - арх. Месмахер Максимилиан Егорович)

Она встречается нам в архитектуре всех направлений.

Лев(львиная голова)-один из старейших и популярных геральдических символов Он является воплощение силы, храбрости и величества(Лев-царь зверей)

Также Лев связан со многими женскими божествами: Артемидой, Кибелой, Гекатой, Атлантой и другими. И можно сказать, использование его в оформлении декора, является своеобразной данью античности.

Государственная Академическая Капелла. Архитектор Бенуа. Модерн

Дача Ф. И. Доливо-Добровольской

Здание построено на месте главного дома дачи Ф. И. Доливо-Добровольского и предназначалось в качестве учебного здания Петербургских сельскохозяйственных курсов, учрежденных в 1906 г.

Монументальное здание со скульптурным фризом из львиных масок решено в неоклассическом стиле.

Классицизм

Античное искусство - основа стиля классицизм. В работах многих архитекторов XVII-XIX вв. используются античные формы и декор. Одной из первых стран, где возникло новое увлечение классикой после эпохи Ренессанса, стала Франция. Возвращение к классике было вызвано появлением нового мировоззрения, для отражения которого идеалы античности подходили больше, чем другие стили. Элементами классицизма стали детали ордерной системы: лепные рельефы, скульптуры, колонны, портики, фронтоны. Архитектура классицизма возникла на основе нового отношения человека к природе, изменений в обществе, появлении нового класса - буржуазии.

Классицизм.
Рельеф с Пеликаном на
здании педагогического
университета им А.И.
Герцена

Пеликан - символ родительской любви, самопожертвования и самоотречения. Выступает атрибутом аллегорического изображения любви. Является одной из наиболее известных аллегорий Христа, спасшего человечество своей кровью; Данте в «Божественной комедии» называет Христа «пеликаном человечества».

Согласно легенде, птенцы пеликана были умерщвлены змеей; отец в отчаянии разодрал себе грудь, и его кровь воскресила их. В другом варианте легенды говорится, что отец кормит детенышей собственной кровью, раздирая себе грудь.

Рельеф на фасаде церкви при кладбище Нотр-Дам-де-Неж в Монреале. (Романском стиле)

Фасад дома на ул. Днепровская, 8, построенного в 1912 г. (г. Львовск)

Что касается архитектурного декора, то неоклассицизм в основном обновляет стилистику скульптурного рельефа времени классицизма. Многофигурные композиции применяются неизмеримо более широко. Преобладают картины шествий, бесед, музицирования, занятий искусствами. Возрождаются круглые и овальные Летящие фигуры Славы – мотив, происходящий от декора триумфальных арок, возводившихся в Древнем Риме в честь императоров, в память побед, выдающихся событий.

Летящие фигуры Славы и лавровый венок в центре - Александринский театр. Архитектор Карл Иванович Росси.
Классицизм

Неоклассицизм

Термин, применяемый в российском искусствоведе для обозначения художественных явлений последней трети XIX и XX века, которым присуще обращение к традициям искусства античности, искусства эпохе Возрождения или классицизма. В зарубежном искусствоведении неоклассицизмом называют классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве второй половины XVIII— первой трети XIX веков, в отличие от классицизма более раннего периода

Совершенно отдельным стилем на протяжении всего 20 века был стиль неоклассики, национальной романтики и “новой архитектуры”. По своему назначению эти стили часто использовались для строительства присутственных зданий. Это культовые сооружения, вокзалы, музеи.

Основные черты неоклассицизма - это отношение к античному и ренессансному наследию, как к высшей художественной норме, идеалу и недостижимому образцу. Неоклассицизм - стремление сделать классическое античное наследие критерием для современного искусства. Неоклассицизм - это пример того, что искусство развивается по спирали. Оно не создает ничего кардинально нового, а лишь повторяет то, что было создано первыми людьми, которые при воплощении своих эстетических идеалов опирались лишь на силы природы.

Доходной дом Тупикова. Санкт-Петербург.
Неоклассицизм. Арх Дютель Ю. О.

Рог изобилия на здании училища в г. Самара. Классицизм

Рог изобилия всем известный символ богатства. Обращаясь к нему архитектор отдавал дань античной мифологии.

В примере с Доходным Домом Тупикова, этот символ дает нам представление о социальном статусе его владельца.

А насчёт здания училища существует информация о том, что основой здания является дом купца Макке и символ должен был характеризовать его, но в дальнейшем остался на фасаде.

Доходный дом А.М. Тупикова
Архитектор Дютель Ю. О.

Уже в первой трети XIX в. на участке находился двухэтажный дом в формах безордерного классицизма. (Фасады созданы в эклектическом стиле, с использованием неоклассицистических, неоренессансных элементов и элементов русско-византийского стиля.)

На них мы видим скульптурное изображение драконов-удачи, свободы и власти,

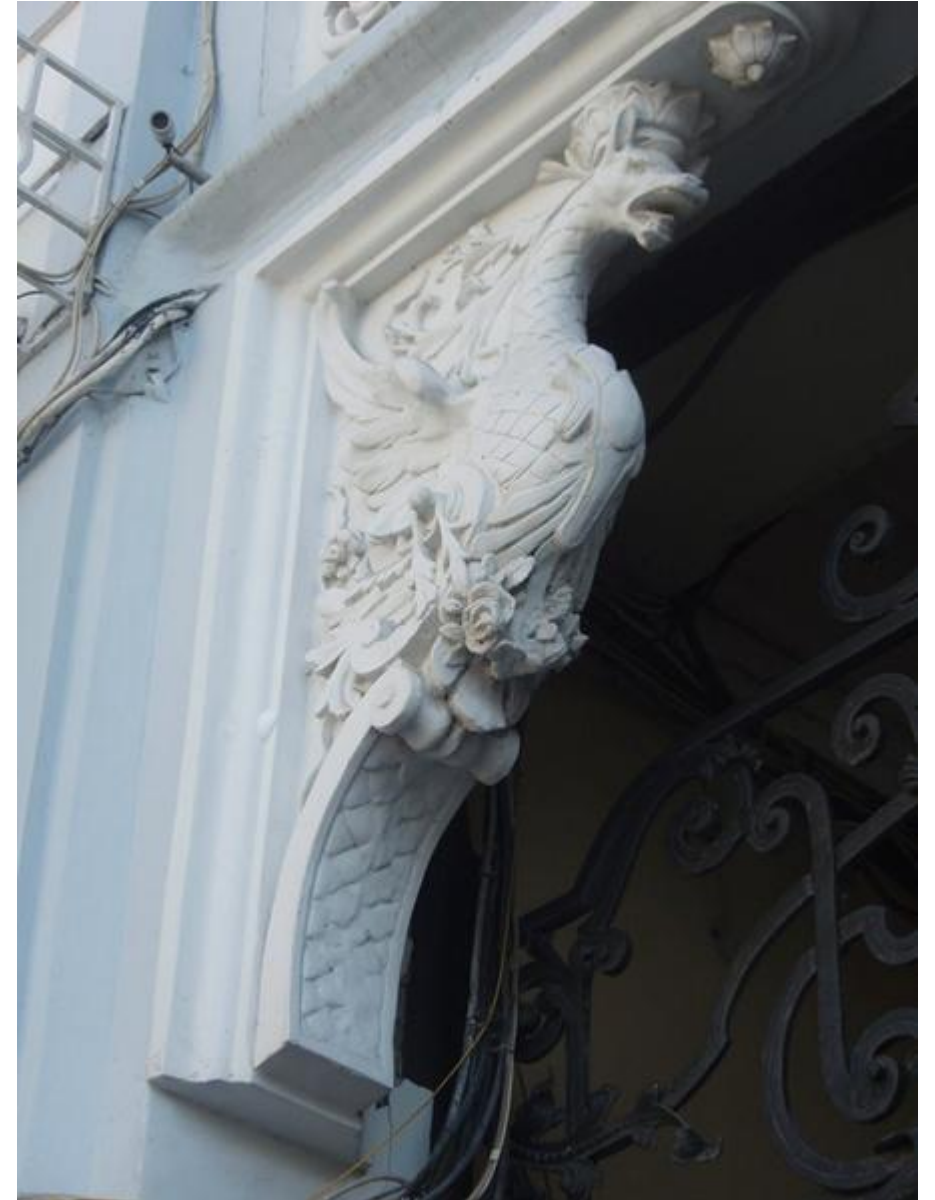

Также мы встречаем Дракона на здании Пале Рояль в Санкт-Петербурге. Архитектор А. В. Иванов

По тогдашней моде (1876 год) Иванов сотворил эклектику с сильной оглядкой на классицизм. Потому там и «поселились» драконы, поддерживающие единственный эркер.

Очень много примеров драконов в декоре можно найти в Одессе. Т.е. изображение какого-либо животного, существа предмета в некоторых случаях выходит за рамки одного знания и становится символом целого города.

Одесский Пассаж. Архитектор Л.Л. Влодек.

Так же символом города Львов стали Львы.

Значение символов

Пеликан-Живущая на воде птица, которая, согласно легенде, настолько любит своих птенцов, что кормит их собственной кровью (вырывают куски из своей груди), раздирая себе грудь (сейчас известно, что они достают запасы пищи из своего подклювного мешка). Тот факт, что гнездящиеся взрослые птицы наклоняют клюв к груди и кормят птенцов принесенной в горловом мешке рыбой, привел к ошибочному заключению, будто птицы-родители разрывают себе грудь, чтобы напитать птенцов своей кровью. Символически весомый образ птицы. Жертвенная любовь (жертвенность), милосердие и кротость. Одна из наиболее известных аллегорий Христа, и именно в таком качестве фигурирует в виде семидесятой эмблемы "Символического искусства" Босха. С тем же своим значением может украшать сосуд в натюрморте. Атрибут персонифицированного Милосердия. Символ самоотверженной родительской любви. Символ сыновней преданности в геральдике.

Грифон -солнечное гибридное существо, соединяющее голову, крылья и когти орла с телом льва. Так как эти животные символизируют власть над воздухом и землей (король птиц и король зверей), то грифон — впечатляющий символ силы и бдительности.

Лев -повсеместно его называют царем зверей, один из самых часто встречающихся символов силы и величия на протяжении тысяч лет. Общая символика: божественная, солнечная энергия (символ огня и Солнца), царственная власть, сила, храбрость, мудрость, справедливость, покровительство, защита, но также и жестокость, всепожирающая свирепость и смерть. Лев — образ всех великих и ужасающих сил природы, основная фигура для персонификации самого Солнца.

Саламандра является символом целомудрия — бесполое существо не подверженное желаниям плоти. Обоснование были такие: силой веры, добродетельностью и молитвой возможно побороть желание плотских утех, ведь существует земное существо способное властвовать над огнем. Образ саламандры на гербах, монетах размещали люди стойкие, мужественные, храбрые, добродетельные, лидеры во всем.

Дракон -«крылатый змей», но только с лапами, как у орла, объединяет в себе змею и птицу, дух и материю, иногда огнедышащий. Это один из универсальных и самых сложных символов, имеющих много часто противоречивых толкований.

Первоначально символика дракона была целиком благоприятной и означала воды, несущие жизнь (змея), и дыхание земли (птица). Он идентифицировался с небесными богами и их земными представителями — императорами и королями. Впоследствии его символика стала амбивалентной, обозначая благодатные дожди, следующие за грозами, и, вместе с тем, разрушительные силы молнии и наводнения.

Горностай-Пушной зверек зимний мех которого отличается белизной. Основные значения:: чистота, непорочность, невинность; правосудие; знак королевского достоинства, светской и религиозной знатности — мех.

Горностай-чистота, целомудрие, невинность — вот добродетели, которые персонифицирует горностай. Кроме белоснежного меха с понятием чистоты его связывает поверье, что горностаи умирают, если их белая зимняя шубка испачкается. Горностаевая мантия — атрибут королевской (царской) власти. Часто одеяние церковных и государственных лиц украшают мехом этого зверька, чтобы подчеркнуть благородство происхождения. Мех горностая — один из двух основных в геральдике.

Собака - по всей видимости, самое первое из домашних животных, друг человека; олицетворяет преданность, храбрость и бдительность. Символ защиты и самопожертвования.

Во многих культурах преданность собаки воспринималась с оттенком презрения, что и отразилось в слове «циник», которое произошло от греческого слова «κυон» (собака) и использовалось как оскорбление по отношению к последователям философа Диогена за их агрессивную грубость. Позже это слово сочли подходящим для обозначения роли стражей морали.

Олень-универсальный благоприятный символ, ассоциирующийся с Востоком, восходом, светом, чистотой, обновлением, созиданием и духовностью. Наиболее характерные качества оленя: стремительность, грация и красота. Возможно, поэтому оленя связывают с поэзией и музыкой.

Олени предстают также как чудесные вестники и проводники, указывающие героям путь к их цели. Оленям приписывают целебные силы, особенно способность разыскивать лекарственные травы. В изобразительном искусстве олень, раненный стрелой и держащий во рту пучок целебных трав, — символ любовного томления. Олень, кроме того, символизирует осторожность и острый слух.

Слон - прежде всего, символ силы. Это может быть как нежная, любящая сила, так и яростная, разрушительная мощь.

Слонов считают злопамятными, поскольку слоны никогда не забывают нанесенных им обид и жестокого обращения.

Толстая кожа слона стала символизировать душевную неуязвимость. Слон также символ власти, проницательности, процветания, счастья, олицетворяет элемент Земли, память, мудрость, долголетие, верность, терпение, сострадание. В Индии, Китае и Африке слон символизирует не просто власть, но царскую власть.

ИСТОЧНИКИ.

Трессидер Д. «Словарь символов» http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/JekTresidder/

«Популярная художественная энциклопедия» под ред. Полевой В.М. Москва 1986г.

А.С. Куликов «История Архитектуры, градостроительства и дизайна»

Архитектурный сайт Санкт-Петербурга <http://www.citywalls.ru/>