

УДК 7.045: 72.03

Кадурина А.О.

Одесская государственная академия
строительства и архитектуры

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИМВОЛОВ В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЕКОВ

Кадурина А.О. Этапы розвитку символів в архітектурі та мистецтві крізь призму століть. Переходячи із століття в століття, із стилю в стиль, ми спостерігаємо зміну світогляду і уявлень, які трансформуються в архітектурно-художні знаки та символи. Які закономірності цих змін, за якими законами складаються символічні коди? Якщо запропонувати «генетичну» вісь з етапами розвитку символів, цікаво буде прослідити, які архітектурні стилі знаходяться на одних етапах розвитку, виявити схожість і відмінності і зрозуміти тренд розвитку символіки в архітектурі та мистецтві майбутнього. Стаття присвячена вивченню особливостей трансформації символів у різні історичні епохи. Досліджені етапи розвитку символів, — від «зародження» (появи ідеї) до «смерті» (відмови від ідеї). Проведені паралелі між смисловим навантаженням архітектурно-художнього декору в різних стилях на загальних етапах розвитку. Визначені загальні межі в плані символіки на рівні впливу: філософії, подієвого ряду, аналізу пластики фасадів, області поширення символів, з виявленням домінуючих тематик. Усі символи в архітектурно-художньому декорі будівель проходять повну еволюційну дорогу розвитку. Після завершення одного циклу слідує новий, який проходить ті ж етапи трансформації. Отримана закономірність дозволяє прогнозувати символіку архітектури та мистецтва майбутнього.

Ключові слова: символіка, історія архітектури та мистецтв, стилі, теоретичні принципи.

Кадурина А.О. Этапы развития символов в архитектуре и искусстве сквозь призму веков. Переходя из века в век, из стиля в стиль, мы наблюдаем смену мировоззрения и представлений, которые трансформируются в архитектурно-художественные знаки и символы. Каковы закономерности этих изменений, по каким законам складываются символические коды? Если предложить «генетическую» ось с этапами развития символов, интересно будет проследить, какие архитектурные стили окажутся на одних этапах развития, выявит сходства и различия и понять тренд развития символики в архитектуре и искусстве будущего. Статья посвящена изучению особенностей трансформации символов в разные исторические эпохи. Исследованы этапы развития символов, — от «зарождения» (появления идеи) до «смерти» (отказа от идеи).

Проведены параллели между смысловой нагрузкой архитектурно-художественного декора в разных стилях на общих этапах развития. определены общие черты в плане символики на уровне влияния: философии, событийного ряда, анализа пластики фасадов, области распространения символов, с выявлением доминирующих тематик. Все символы в архитектурно-художественном декоре зданий проходят полный эволюционный путь развития. После завершения одного цикла следует новый, проходящий те же этапы трансформации. Полученная закономерность позволяет прогнозировать символику архитектуры и искусства будущего.

Ключевые слова: символика, история архитектуры и искусств, стили, теоретические принципы.

Kadurina A.O. Stages of development of symbols in architecture and art through a prism of centuries. Background. Turning from century to century, from style into style, we observe change of outlook and representations which are transformed to architectural-art signs and symbols. What regularities of these changes, under what laws develop symbolical codes? Objectives. The purpose of this study is to analyze stages of development of symbols in architecture during the different historical periods with identification of a number of regularities. Methods. To solve the problems was applied ontogeniya method. Results. The parallels between semantic loading of an architectural and art decor in different styles at the general stages of development are drawn. Common features in respect of symbolics at the level of influence are revealed: philosophies, an event row, the analysis of plasticity of facades, area of distribution of symbols, with identification of the dominating subjects. Conclusions. All symbols pass a full evolutionary way of development in an architectural and art decor of buildings. After end of one cycle follows the new, passing same stages of transformation. The received regularity allows to predict symbolics of architecture of the future.

Keywords: symbolism, architecture history and arts, styles, theoretical principles.

Постановка проблемы. Мы живем в мире знаков и символов каждый день. Они словно веки, отражающие философию, ценности и ориентиры эпохи в архитектуре и искусстве. Некоторые виды символов проходят транзитом через века, сохраняя свой исконный, архетипический смысл (символы стихий), другие сохраняют форму, изменяя при этом содержание, третьи, «живут» только в короткий век породившей их эпохи. Важно понять какие этапы трансформации проходят символы во времени, раскрывая мировоззренческие ценности исторических эпох и стилей.

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день анализ архитектурной среды с точки зрения мифопоэтики и семиотики представлен в трудах: С.А. Шубович, О.С. Соловьевой, С.Н. Линды, Г.Л. Коптевой, А. Пучкова, Г.И. Ревзина, В.Л. Антонова, Г.Г. Гадамера, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, У. Эко и др. Вопросы философии эпох затронуты в работах: А.А. Радугина, Б. Рассела [1], Г.Л. Тереховой [2], М.Н. Росенко,

В.С. Егорова и др. Культурологические аспекты в расшифровке символов и знаков рассмотрены в книгах: В. Андреевой, Г. Бидермана, А.Н. Гордиенко, Н. Жюльен, К. Королева, В.Э. Багдасаряна [3], В.М. Рошала [4], В.В. Похлебкина, О.В. Сладковой, Дж. Тресидера, Дж. Фоли, Дж. Холла, Е.Я. Шейниной и др. Однако, на сегодняшний день нет четкой концепции трансформации смысловой нагрузки символики архитектурно-художественного декора зданий, проходящей транзитом через архитектурные стили и эпохи.

Цели статьи. Проанализировать этапы развития символов в архитектуре в разные исторические периоды с выявлением ряда закономерностей.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. выявить этапы развития символов в архитектуре с древности до наших дней с помощью «генетического» метода;
2. проанализировать тренд трансформации в развитии символов с выявлением общих характерных черт в архитектурных стилях, соответствующих каждому этапу;
3. на основе проведенного анализа спрогнозировать направленность развития символики в архитектуре будущего.

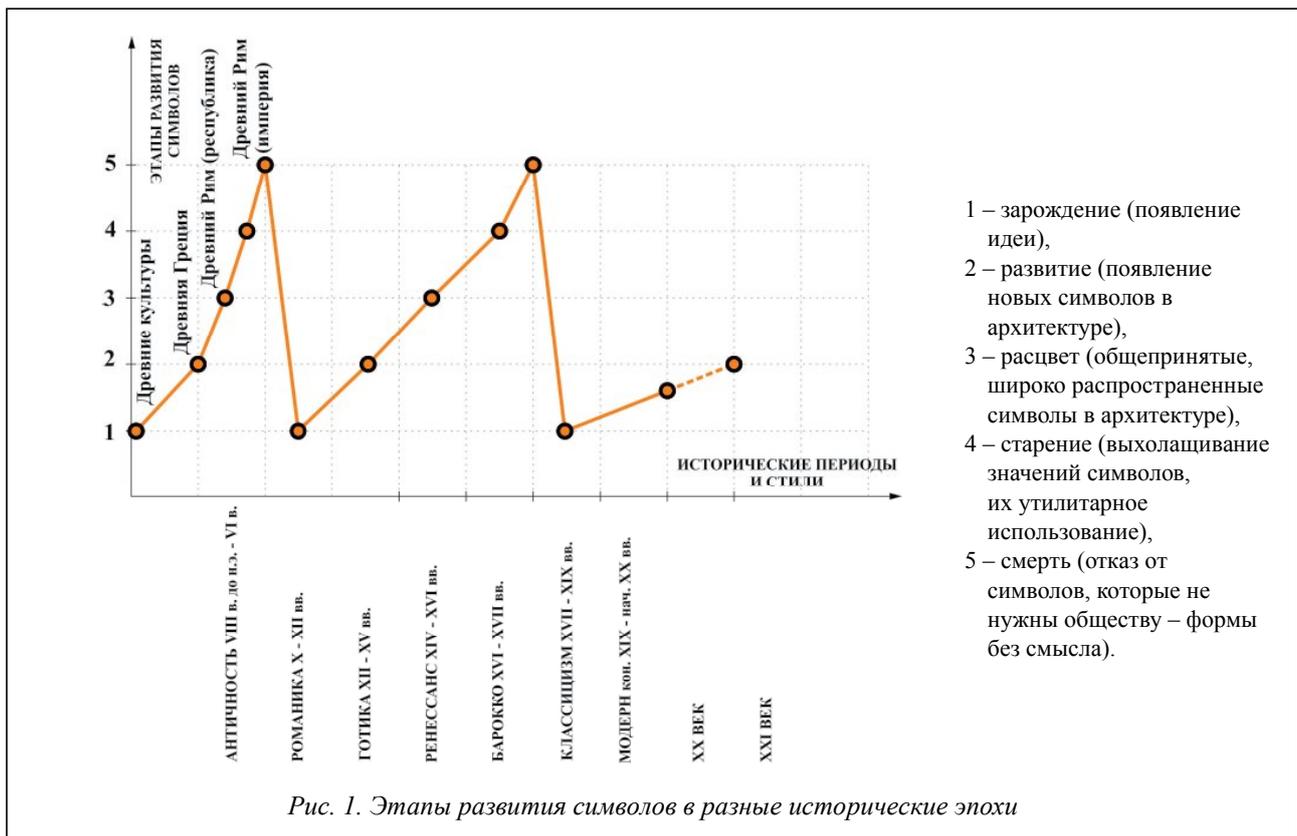
Изложение основного материала исследования. Если представить архитектурные символы неким живым организмом, который рождается, растет, развивается и умирает на разных этапах, в рамках архитектурных стилей, в зависимости от философии и культурных ценностей эпох, то можно построить соответствующий график (рис. 1).

Вертикальная ось отражает этапы генетического роста и развития символов, складывающихся в информационные коды. Эта последовательная трансформация включает в себя этапы: зарождения, развития, расцвета, старения и умирания. Горизонтальная ось указывает на хронологию смены исторических периодов и архитектурных стилей. Проанализируем каждый этап с точки зрения: философии, исторического событийного ряда, пластики фасадов, доминирующей символики и области распространения символов.

1. Этап зарождения символов (рис. 2). Он характеризуется появлением идеи, которая созревает в социуме. Как правило, интеллектуальная работа с кристаллизацией мысли качественно нового образца зарождалась в закрытых учреждениях. На этом этапе развития находятся три эпохи:

- древние культуры востока (Др. Египет, Месопотамия) — новое знание здесь зарождалось в храмах, у служителей культа, передающих древние знания;
- X – XII вв. Романская архитектура в Западной Европе — оплотом интеллекта и учений служили закрытые монастырские комплексы и тайные ордена;
- XIX в. Классицизм. В эпоху Просвещения эту роль на себя взяли университеты с комплексами лабораторий и мастерских.

Интересно, что социальная жизнь в эти эпохи была далека от спокойствия. На уровне исторического событийного ряда это — время войн и передела мира. Средневековые будоражили междоусобные войны с переделом земель и собственности, начало

XIX в. характеризовалось активной завоевательной политикой Наполеона. В социуме наблюдается крах централизованной власти и на первый план выступает девиз: «Каждый сам за себя».

В архитектуре этих исторических периодов присутствуют простые формы с весьма лаконичной пластикой фасадов и минимумом декора. Это время воин и передела мира. Символика, появляющаяся в архитектурно-художественном декоре фасадов на этом этапе «говорит» о военных победах (доспехи, оружие и др.) и высоком статусе отдельных родов и семейств (геральдика). Также лидирующие позиции держит охранная символика (львы, грифоны, драконы), призванная бдительно защищать покой граждан. Именно в эти беспокойные времена в закрытых, отгородившихся от мира заведениях и происходило зарождение нового языка символов.

2. Этап развития символов (рис. 3). Это время, когда символы переходят из теоретической области в архитектуру практическую на уровне массового сознания, «выходя из тени». В обществе четко формулируется определенная модель, единая идея мироздания, объединяющая людей, с четким пониманием того «кто свой, а кто чужой». Люди, объединенные этой идеей, готовы нести «добро» и вкладывать в умы других людей «единственно правильные мысли». К этому этапу относятся следующие культуры:

- Античность. Древняя Греция — с демократическими основами устройства общества;
- Средневековая Европа XIII—XIV вв. Готика — с крестовыми походами под знаменем христианства с несением «истинной веры»;
- XX в. Наше время — идеи свободы, глобализации и демократии, навязываемые всему миру.
- — древнегреческая архитектура, готика, современная архитектура

На уровне событийного ряда общество, восприняв идею, как единственно верную, стремится защитить свой образ мыслей и жизни, а также донести «истинное знание» до остальных. В архитектуре этих периодов появляется определенный элемент изящества и утонченности, декор присутствует, но без излишеств. Символика на архитектурно-художественном уровне должна вызывать к природным чувствам человека, его натуре, влияя непосредственно на его мировоззрение. Максимально раскрывается тема природы. В древнегреческой и готической архитектуре это разнообразные растительные мотивы, в современной архитектуре — сложные бионические формы. Кроме этого, ярко представлена охранная символика, направленная на сохранение достояния: античные львы и грифоны, средневековые горгульи и др. Интересно то, что наиболее полно в архитектурно-художественном декоре символика отражена на зданиях массового собрания людей, определяющих мировоззрение в этот период: античные

и готические храмы, современные общественные культурные центры.

3. Этап расцвета символов (рис. 4). Время, когда символы становятся понятными, доступными и общепринятыми в обществе, получая широкое распространение в архитектуре. Это этап, победившей идеи, когда в обществе сформулированы четкие и понятные правила, принимаемые всеми. Человек в такой системе выступает своеобразным «центром мироздания». К этому этапу можно отнести культуры:

- Древний Рим периода республики (509—27 гг. до н. э.);
- Западноевропейский ренессанс XV—XVI вв.

Это этап экспериментов и творчества, с попыткой выйти за привычные рамки известного мира. На событийном уровне это — время активной колонизации других земель, поиск новых горизонтов в жизни, технологиях, искусстве. Это благополучное мирное время, когда собственная культура активно пополняется новыми знаниями от колонизированных народов, которые потом по-своему перерабатываются и адаптируются. В архитектуре это находит отражение в богато декорированных фасадах, созданных с чувством меры и гармоничными пропорциями. Так как человек воспринимается, как «центр мироздания», на первый план выходит индивидуализированная архитектура вилл. На них представляются все виды символов с доминированием статусных и личностных (гербы, картуши с инициалами, орлы и др.). Силы природы и тема благополучия в разных сферах жизни выражаются в изображениях античных богов, активно проявлены символы изобилия и процветания (колесо Фортуны, рог изобилия и др.).

Вся архитектурная символика этого этапа словно говорит: «Я добился всего при помощи великих богов».

4-5. Этапы старения и смерти символов (рис. 5). На уровне «старения» это — время выхолащивания значений символов, их бездумное утилитарное использование. Сразу за ним следует стадия «смерти» — полный отказ от символов, которые становятся не нужны обществу. В архитектуре появляются формы, лишённые глубинного смысла. Символы вырождаются в знаки. Оба эти этапа приходятся на разные периоды таких культур, как:

- Древний Рим времен империи (27 г. до н. э. — 476 г. н. э.);
- Западная Европа XVI—XVII вв. Барокко.

От общественной морали социум на 4-м этапе переходит к идее абсолютной власти, монархии, где правитель выступает практически «богом», объявляя себя «центром мироздания». В период абсолютной монархии, когда власть сосредотачивается в руках единовластного авторитарного правителя, следует этап «старения» символов. В архитектуре присутствует очень богатая пластика фасадов, элементы помпезности, роскоши. Вся символика зданий подчиняется не общей идее, а конкретной

Рис. 2. Этап зарождения символов (появление идеи) — романская архитектура, классицизм

Рис. 3. Этап развития символов (появление новых символов в архитектуре)

личности, приравненной к богу (Нерон — Гелиос, Людовик XIV — Аполлон). Соответственно, главным средоточием символики этого периода становятся дворцы правителей.

Однако, когда приходит время и такой сильный правитель умирает, начинается медленный процесс разложения в обществе. Это борьба за власть, развал и крах мировоззрения, идеалов. В пластике зданий появляется излишняя дробность и, зачастую, отсутствует единство композиции. Наступает этап «смерти» символов. И, если до этого на «службе» у короля, императора был целый арсенал античных мифов, умело вплетенных в биографию правителя

на уровне символов, подчеркивающих его высокий статус и значимость, то с его смертью происходит полный крах идеи. Особенно если нет преемника, соответствующего по силе личности (нет человека — нет идеи).

После краха философии абсолютной власти обычно приходит период смут, войн и революций, и со временем мысли социума, пережившего все эти потрясения, вновь оказываются на этапе зарождения нового языка символов. Таким образом, проявляется взаимосвязь и цикличность в архитектурной символике, «путешествующей по спирали времен».

Личностные,
статусные
символы родов

Рис. 4. Этап расцвета символов (общепринятые, широко распространенные символы в архитектуре) — древнеримская архитектура периода республики, ренессанс

Статусная символика правителей,
приравненных к богам

Рис. 5. Этапы старения (выхолащивание значений) и смерти символов (формы без глубинного смысла) — древнеримская архитектура периода империи, барокко

Вывод. В результате проведенных исследований можно резюмировать следующее:

- впервые были предложены и проанализированы этапы развития символов в разные исторические эпохи с созданием «генетической оси»: зарождение, развитие, расцвет, старение, смерть;
- выявлен ряд исторических эпох (архитектурных стилей), соответствующих каждому из представленных этапов с демонстрацией объединяющих их парадигм на уровне архитектурно-художественной символики;
- зарождение символов — древние культуры, романика, классицизм. Девиз: «Каждый сам за себя»;
- развитие символов — древнегреческая архитектура, готика, XXIV. Девиз: «Мы точно знаем, кто свой, а кто — чужой»;
- расцвет символов древнеримская архитектура (республика) и ренессанс. Девиз: «Я добился всего при помощи великих богов»;
- старение и смерть символов — древнеримская

архитектура (империя) и барокко. Девиз: «Монарх — абсолют, бог и центр мироздания»;

- исходя из эволюционной теории развития архитектурно-художественной символики, сегодня мы находимся на стадии развития новых символов в архитектуре.

Однако, вполне возможно, это будет выражено в несколько иных формах, — не только в декоре зданий. Информационно-футуристическое видение, которое формируется сегодня, объединяет все культуры идей глобализации. Сегодня развивается новый язык символов, который найдет свое место в дизайне архитектурных средовых систем и искусстве.

Литература:

1. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел — Москва: Миф, 1993. —Т. I. —512 с.
2. Терехова Г.Л. Философия архитектуры: учебное пособие / Г.Л. Терехова. —Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. —104 с.
3. Багдасарян В.Э. Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия / В.Э. Багдасарян. —М.: Локид-Пресс, 2003. —495 с.
4. Рошаль В.М. Полная энциклопедия символов / В. М. Рошаль. — М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. — 515 с.