Лекція 14. **Архітектура – пам’ятний літопис століть.**

Художній розвиток Європи починається з мистецтва Стародавньої Греції. Успадкована і трансформована Римом мистецька спадщина греків поширилася значною частиною європейського континенту. З тих часів збереглися античні рельєфи, мозаїки, фрески, монети, зразки вазопису, присвячені міфу про викрадення Європи.

Скульптурні композиції на цю тему є практично в усіх європейських містах. Сюжет надихав багатьох відомих художників: Рафаеля, Тіціана, Рембрандта, К. Лоррена, Я. Тінторетто, П. Веронезе, Дж. Б. Тьєполо, А. Ватто, Ф. Буше, В. Сєрова, Г. Моро та інших. Ось невелика вибірка творів із назвою «Викрадення Європи».

Численні варіації мають також міфічні образи Орфея, Прометея, Геракла, Енея. Митці європейських країн — художники, скульптори, композитори, режисери — творчо осмислювали грецькі міфи мовою різних мистецтв.

Греція — колиска європейської цивілізації та її величі. Греки заклали основи багатьох наук і мистецтв. У Греції виникли слова «муза», «музей», «музика».

Архітектура Європи представлена найрізноманітнішими зразками зодчества різних епох. Історично склалися загальноєвропейські архітектурні стилі, кожний із яких вирізняється своєрідністю конструкцій і форм, єдністю ознак екстер’єру та інтер’єру.

Талановиті майстри античності створили величні мармурові храми, які стали взірцями високої класики. Для них характерні гармонійність і досконалість, пропорційність і впорядкованість. Римляни додали до цього утилітарність у поєднанні з урочистою монументальністю. З тих часів у будівництві застосовують арки, колони, куполи. (*Абатство Мон-Сен-Мішель на острові-скелі, Франція. Храм Гефеста, Афіни, Греція. Тріумфальна арка Костянтина, Рим, Італія*).

Романський стиль розвивався в архітектурі Франції, Німеччини та інших країн. Спорудам цього стилю притаманні монументальність, простота форм, лаконізм декору. Провідним типом церковного будівництва була римська базиліка. Внутрішній простір храмів прикрашали розфарбовані скульптури, фрески і рельєфи. Замки й інші світські споруди будували як фортеці — із зубчастими мурами й високими круглими вежами (донжон), з вузькими вікнами-бійницями арочної форми. (*Віндзорський замок, Велика Британія. Базиліка абатства Марія Лаах, Німеччина. Замок Егесків на острові Фюн, Данія*).

Готичний стиль зародився у Франції. Саме тут виник перший готичний собор — знаменитий *Нотр-Дам де Парі* (Собор Паризької Богоматері). У цей час міста Європи стають центрами культурного життя, а собор — центром міста. Характерні риси готичних храмів: високі стрімкі вежі, стрілчасті арки, замість центрального купола — тонкий шпиль, на фасаді — вікно (у Франції кругле вікно — троянда). Легкі конструкції з кам’яним мереживом декору сягають у височінь, ніби ринуть у небо. Готичний храм — неперевершений зразок синтезу мистецтв. Фасади й інтер’єри споруд заповнені скульптурою. Численні вітражі створюють ефект мерехтіння світла. Звучання органа утворює дивовижне багатоголосся й атмосферу піднесеності.

(*Собор у Шартрі, Франція. Вітражі капели Сент-Шапель, Париж, Франція. Собор Святого Віта, Прага, Чехія . Орган кафедрального собору, Фромборк, Польща. Вестмінстерський палац, Лондон, Велика Британія*).

Готика мала певні відмінності в різних регіонах Європи. В Англії вона набула величності й стрункості. Споруди з тисячами ліній, що тягнуться вгору, віяловими склепіннями й видовженими вікнами створюють дивовижний ритм так званого перпендикулярного стилю.

Архітектуру пізньої готики називають «полум’яною» через характерний для неї декор, адже химерні візерунки з каменю нагадують полум’я свічки. Цей різновид стилю поширився в Іспанії, де він поєднувався з мавританськими мотивами, а також в Італії. (*Міланський собор,Італія. Собор у Сантьяго-де-Компостела, Іспанія).*

Страсбурзький собор у Франції (1015—1439) — дивовижне творіння пізньої готики з ажурним ступінчастим шпилем. Він належить до найбільших соборів в історії європейської архітектури. Споруджений за планом німецьких майстрів, собор поєднує традиції німецької архітектурної школи з французькими культурними впливами. Південна вежа храму не завершена, що надає йому асиметричної форми. Знаменитий західний фасад із тисячами фігур є шедевром полум’яної готики. Головна прикраса інтер’єру — вітражі, з яких складаються 4600 картин. Унікальним є астрономічний 30-метровий годинник, який має 4 циферблати і показує час сходу і заходу сонця, день тижня, знаки Зодіаку, християнські свята. Щодня о 12-й годині фігурки починають рухатися. Кожну чверть години перед глядачами проїжджає одна з чотирьох статуеток — спочатку немовля, потім юнак, за ним зрілий чоловік і, нарешті, старий. Коли годинник створювали, знайшовся «невіруючий», який засумнівався, що складний механізм працюватиме довго. Ця людина у вигляді скульптури й досі «спостерігає» виставу міні-планетарію.

В епоху Відродження розвитку архітектури сприяло захоплення античністю, що розпочалося з Італії. Відроджуються ордери, колони й інші декоративні форми греко-римського зодчества. Невипадково стиль дістав назву ***Ренесанс***. Йому притаманні такі риси: пропорційність, симетрична композиція, застосування куполів, чіткий ритм чергування вікон і колон, членування на поверхи фасадів, увінчаних фронтонами.

На зміну ренесансу прийшов стиль ***бароко***, який успадкував архітектурні форми Відродження, але перевершив його за складністю екстер’єрів та інтер’єрів. Прямі лінії у спорудах майже зникають, натомість домінує химерна криволінійність, що створює ілюзію руху. Виникають масштабні колонади, кручені колони, волюти, багато скульптур на фасадах, картуші на фронтонах. Цікавим прикладом поєднання стилів є *собор і площа Святого Петра в Римі.* Спроектував собор у традиціях Ренесансу Донато Браманте (1444—1514), остаточно реалізував проект Мікеланджело Буонарроті (1475—1564), який додав йому напруженої емоційності. Грандіозну чотирирядну колонаду з 284 колон, що утворює круглу площу перед собором, створив найяскравіший представник бароко Джованні Лоренцо Берніні (1598—1680), чим завершив величну єдність усієї просторової композиції.

Барокові зали прикрашали картинами, дзеркалами й люстрами, стелі — фресками, стіни — позолоченим різьбленням. Стиль бароко з його декоративністю і театральністю набув популярності в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Чехії.

Гранд-Плас — серце бельгійської столиці, центральна площа Брюсселя, яка з часів Середньовіччя має репутацію найкрасивішої в Європі. Архітектурний ансамбль поєднав готику і бароко. Міська ратуша зі стрункою вежею і численними статуями на фасаді, візерунки дахів інших споруд зачаровують єдиним архітектурним ритмом.

Стиль ***рококо*** успадкував і посилив декоративність бароко і додав галантності в інтер’єри. Світські й церковні споруди були переобтяжені деталями: вигадливою позолоченою ліпниною з квітучими трояндами, фресками на стелі, скульптурою. Насолоджуючись розкішшю, європейська аристократія прикрашала зали великими дзеркалами, вазами, кришталевими канделябрами. (*Церква Оттобойрен, Німеччина (стеля із фрескою)*

У XVII ст. у Франції виник ***класицизм,*** який невдовзі став панівним у Європі. В архітектурі відбувся перехід від замків і фортець до палаців і парків. Орієнтований на античні й ренесансні зразки новий стиль уособлював природне тяжіння до ясності й простоти художніх образів. Він виражав принципи цілісності композиції, симетрії, доцільності, врівноваженості, завершеності. *Вершиною класицизму вважають Версаль — резиденцію королів.* Навколо палацу споруджено парк із фонтанами, прямими алеями і клумбами чітких геометричних форм. Такий парк згодом дістав назву регулярного, або французького, на відміну від англійського романтичного парку.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. бурхливий промисловий розвиток у Європі супроводжувався інтенсивною забудовою міст. Зросла роль житлової і громадської архітектури (*вокзали, банки, театри, лікарні, школи*). Технічний прогрес, винайдення нових будівельних технологій і матеріалів (метал, скло, бетон) сприяли виникненню стилю ***модерн.***

Архітектурні *пам’ятки основоположника стилю модерн бельгійського архітектора Віктора Орта* (1861—1947) *зосереджені в Брюсселі* (з них чотири споруди внесено до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО). Яскравий представник стилю модерн *в Іспанії — Антоніо Гауді (*1852—1926), який створив низку архітектурних шедеврів у Барселоні*: Храм Святого Сімейства, парк Гуель, будинки з кам’яними хвилями стін і декором дивовижної краси.*

Індустріалізація привела до посилення функціональності в архітектурі, виникнення ***конструктивізму*** з його лаконізмом, граничною простотою прямокутних форм і мінімумом декору. Девіз конструктивістів: форма споруди має відповідати її функціям. Виникають будинки на «ніжках», простір під якими призначався для руху транспорту. *За проектами французького архітектора швейцарського походження Ле Корбюзьє* (1887—1965) *в цьому стилі зведені будинки в Європі, Америці, Індії, Японії. Вілла Савой, передмістя Парижа, Франція.*

Серед європейських митців-новаторів, що творили у стилі ***деконструктивізму***, — архітекторка *Заха Хадід* (1950— 2016), британка іракського походження, яка стала першою жінкою, нагородженою Прітцкерівською премією (аналог Нобелівської премії в архітектурі). Фантастичні проекти Захи Хадід принесли їй чимало перемог у престижних конкурсах і глибоку шану серед професіоналів. Проте, на жаль, значна частина проектів залишається нереалізованою через неготовність замовників прийняти нестандартний дизайн, що ламає архітектурні стереотипи. (*Культурний центр Г. Алієва, Баку, Азербайджан).*

Колосальні цивілізаційні зміни в еру космічних технологій вплинули на естетичне сприйняття архітектури. У 70-х роках ХХ ст. в Англії виник стиль ***хай-тек.*** Він орієнтований на максимальний прагматизм і широке використання в будівництві скла, пластмас, блискучих поверхонь, металевого технічного антуражу. Інженерні елементи, які зазвичай ховають подалі від очей, хай-тек демонстративно виставляє назовні і пропонує ними милуватися (*будівля фірми Lloyd’s of London* - усі комунікації винесені на фасад, ажурна система гвинтових сходів, скляних ліфтів і вентиляційних труб сприймається як декоративний прийом).

На зламі століть на основі біоніки формуються стилі ***біо-тек*** і ***еко-тек.*** Прихильники наймолодшого напряму в архітектурі прагнуть до екологічності. На противагу індустріальному хай-теку вони не сперечаються з природою, а вступають із нею у діалог, шукають аналогії конструкцій сучасних споруд із будовою органічних об’єктів (*Річард Роджерс. Будівля фірми Lloyd’s o London, Лондон, Велика Британія*). Зразки так званої «органічної архітектури» (часто несиметричної) мають форму яйця, гнізда, печери, дерева, стебла, кокона. Виробляють і матеріали, подібні до природних структур, — павутиння, бульбашки, волокна тощо (*Ріенцо Піано. Акваріум, Генуя, Італія.* *Норман Фостер. Хмарочос Сент-Мері Екс 30, Лондон, Велика Британія. Сантьяго Калатрава. Палац мистецтв ім. королеви Софії, В ідеалі архітектура майбутнього — Валенсія, Іспанія).*

Словникова робота.

Базиліка (з грец. — будинок базилевса, царський будинок) — один з основних типів християнських храмів, прямокутна в плані споруда (у вигляді латинського хреста).

Біоніка (з грец. — життєподібний) — наука, що вивчає принципи використання біологічних процесів, методів і структур для вирішення інженерних завдань.

Картуш (фр. cartouche, італ. cartoccio — згорток) — скульптурна (ліпна) або графічна прикраса у вигляді декоративного щита чи згортка, що вміщують написи, герби, емблеми тощо.

Секуляризм (від лат. saecularis — світський) — зменшення ролі релігії в політичному, соціальному, культурному, особистому житті; принцип світськості.

Запитання для самоконтролю

1.Назвіть основні загальноєвропейські стилі архітектури.

2. Які види монументального живопису притаманні романським і готичним соборам? Чим відрізняється архітектура цих храмів?

3. Назвіть країни, у яких виникли Ренесанс, класицизм, модерн, хай-тек.

Схарактеризуйте їх на прикладі пам’яток європейської архітектури.

4. Поясніть девіз деяких представників сучасного зодчества: «Максимум

функціональності — мінімум непотрібного декору». Про який стиль

ідеться?