Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владивостокский государственный университет»
Кафедра архитектуры

Рабочая программа дисциплины (модуля)

СТИЛЬ И СТИЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ

Направление и направленность (профиль)
07.03.01 Архитектура. Архитектура

Год набора на ОПОП
2024

Форма обучения
Очная

Владивосток 2026

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Стиль и стилевые решения в архитектуре» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (утв. приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017 г. № 509) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245).

Составитель(и):

Иванова О.Г., доцент, Кафедра дизайна и технологий, Olga.Ivanova_G@vvsu.ru

Щекалева М.А., доцент, Кафедра дизайна и технологий, Marina.Schekaleva@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры архитектуры от 14.09.2026, протокол № 1

СОГЛАСОВАНО:

Директор института туризма и креативных индустрий (разработчика)
Гомилевская Г.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	00000000006B38DE
Владелец	Гомилевская Г.А.

1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целью освоения дисциплины «Стиль и стилевые решения в архитектуре» является: изучение закономерностей развития архитектурных стилей в культурно-историческом контексте в ходе формирования профессиональных навыков архитектора.

Задачами освоения дисциплины являются:

- формирование представлений об исторических архитектурных стилях;
- ознакомление со стилевыми особенностями различных национальных школ архитектуры и дизайна;
- овладение специальной архитектурно-строительной терминологией;
- использование знаний в собственных проектных решениях архитектурных объектов.

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине		
			Код результата	Формулировка результата	
07.03.01 «Архитектура»	ПКВ-1: Способен участвовать в разработке и оформлении градостроительного раздела проектной документации	ПКВ-1.1к: Участвует в обосновании выбора градостроительных решений, в разработке и оформлении проектной документации по градостроительному проектированию, проводит расчет технико-экономических показателей	РД1	Знание	основных способов выбора проектного решения, разработки и оформления проектной документации по градостроительному проектированию
			РД2	Умение	обосновывать градостроительные решения
			РД3	Навыки	разрабатывать и оформлять проектную документацию по градостроительному проектированию
07.03.01 «Архитектура»	ПКВ-2: Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного раздела проектной документации зданий и сооружений различного типа	ПКВ-2.1к: Участвует в обосновании выбора архитектурных решений зданий и сооружений различного типа, в разработке и оформлении архитектурного раздела проектной документации зданий и сооружений различного типа, проводит расчет технико-экономических показателей	РД4	Знание	основных способов выбора проектных решений, разработки и оформления проектной документации на здания и сооружения различного типа
			РД5	Умение	обосновывать архитектурные решения зданий и сооружений различного типа
			РД6	Навыки	разрабатывать и оформлять проектную документацию на здания и сооружения различного типа

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Стиль и стилевые решения в архитектуре» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана по направлению 07.03.01 Архитектура и проводится на 4 курсе в 7 семестре. Дисциплина проводится с учетом освоенных дисциплин учебного плана.

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин «История архитектуры и градостроительства», «История искусств». На данную дисциплину опираются дисциплины «Архитектурно-градостроительное проектирование», «Ландшафтное проектирование и исследование», «Производственная проектно-технологическая практика».

3 Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обучения	Часть УП	Семестр (ОФО)	Трудоемкость	Объем контактной работы (час)						СРС	Форма аттестации
				(З.Е.)	Всего	Аудиторная			Внеаудиторная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА	КСР		
07.03.01 Архитектура	ОФО	Б.1.В.10	7	4	73	36	36	0	1	0	71	Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины (модуля)

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля

№	Название темы	Код результата обучения	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
			Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Стиль как явление и проблема культуры	РД1, РД5	6	6	0	12	Контрольная работа Доклад, сообщение
2	Эволюция стиля в художественной культуре и архитектуре первобытности и Древнего Востока	РД1, РД5	8	8	0	12	Контрольная работа Доклад, сообщение
3	От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре и архитектуре	РД1, РД2, РД5, РД6	16	16	0	34	Контрольная работа Доклад, сообщение
4	Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации	РД2, РД3, РД4, РД6, РД7, РД8	6	6	0	13	Контрольная работа Доклад, сообщение
Итого по таблице			**36**	**36**	**0**	**71**	

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)

Тема 1 Стиль как явление и проблема культуры.

Содержание темы: Понятие стиля. Определения и концепции. Стиль - фундаментальная категория культуры. Проблема стиля в искусствознании и эстетике. Стиль и стилизаторство. Формирование художественного стиля. Художественный стиль и культурная эпоха: связь понятий.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие, практическое занятие, СРС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Студенты активно участвуют в поиске необходимой информации и проводят исследования используя библиотечные и медиа- ресурсы. Анализируют и используют полученную информацию при подготовке к контрольной работе и докладу, сообщению с презентацией.

Тема 2 Эволюция стиля в художественной культуре и архитектуре первобытности и Древнего Востока.

Содержание темы: Образность первобытного искусства «Звериный» стиль в живописи и пластике. Стилистика Древнего Востока. Арабский стиль. Китайский стиль. Элементы восточной культуры в европейских стилях.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие, практическое занятие, СРС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Студенты активно участвуют в поиске необходимой информации и проводят исследования используя библиотечные и медиа- ресурсы. Анализируют и используют полученную информацию при подготовке к контрольной работе и докладу, сообщению с презентацией.

Тема 3 От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре и архитектуре.

Содержание темы: Природа античного стиля. Романский стиль. Генезис и развитие романского стиля. Периодизация. Христианский символизм в искусстве – источники и формы. Искусство Византии – своеобразие, значение, виды искусства (архитектура, мозаика). Готика Эстетическая и символическая концепция готического стиля в архитектуре, конструктивные и декоративные особенности готического собора. Искусство Древней Руси в контексте развития западноевропейского средневекового искусства, его исторические корни. Стилевая парадигма от 17 до 20 вв.: от барокко до модерна. Идеи просветительства и французское искусство (жанры). Тенденции развития искусства Франции в конце XVIII века. Французский классицизм последней четверти XVIII - первой трети XIX века. Французские импрессионисты. Символизм в европейском искусстве рубежа веков. Русское искусство конца XIX – начала XX века в европейском контексте. Модерн как стиль в искусстве и архитектуре рубежа 19-20 вв.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие, практическое занятие, СРС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Студенты активно участвуют в поиске необходимой информации и проводят исследования используя библиотечные и медиа- ресурсы. Анализируют и используют полученную информацию при подготовке к контрольной работе и докладу, сообщению с презентацией.

Тема 4 Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации.

Содержание темы: Новый подход к образно-стилевому формату в архитектуре и живописи. Стиль как реакция на культуру потребления. Что такое китч: стиль, безвкусица или определённый этап формирования нового большого стиля.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Лекционное занятие, практическое занятие, СРС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Студенты активно участвуют в поиске необходимой информации и проводят исследования используя библиотечные и медиа- ресурсы. Анализируют и используют полученную информацию при подготовке к контрольной работе и докладу, сообщению с презентацией. Готовятся к экзамену.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины (модуля)

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по обеспечению самостоятельной работы

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование, комплекс презентаций и демонстрационных материалов для проведения лекционных и практических занятий.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме СРС:

Студенты проводят самостоятельную исследовательскую работу:

- знакомятся с архитектурными объектами Владивостока и других городов, выполняют фотографии и зарисовки с целью накопления творческого материала для выполнения практических заданий.
- посещают приводящиеся в данный период времени строительные и дизайнерские выставки;
- анализируют информацию, используя библиотечные и медиа- ресурсы.

Полученные дополнительные знания студенты применяют выполнения контрольных и практических работ на практических занятиях.

Текущий контроль проводится:

- по результатам выполнения контрольных работ по темам 1-4;
- по результатам докладов, сообщений по темам 1-4;

Экзамен по дисциплине является суммой баллов, набранных студентом в процессе обучения по дисциплине и складывается из следующих показателей:

а) по итогам выполнения контрольных работ – 32 балла;

б) по итогам докладов, сообщений – 48 баллов;

в) по итогам ответа на экзамене – 20 баллов

Допуском к экзамену является наличие не менее 41 балла.

При наличии неудовлетворительных оценок по результатам прохождения дисциплины: из-за пропуска занятий по уважительной причине, при невыполнении заданий, студент имеет возможность выполнить следующие виды работ и сдать во время консультаций, назначенных преподавателем после изучения дисциплины в течение семестровой аттестации:

- выполнить контрольные и практические работы.

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература

1. Бирюкова Н. В. История архитектуры : Учебное пособие [Электронный ресурс] : ИНФРА-М , 2020 - 367 - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=356236

2. Кон-Винер Э. ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ [Электронный ресурс] , 2021 - 199 - Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-stiley-izobrazitelnyh-iskusstv-477771

7.2 Дополнительная литература

1. История архитектуры [Электронный ресурс] : Сочинский государственный университет , 2018 - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/147671

3. Морозова Е. Б. Промышленное здание в истории архитектуры [Электронный ресурс] : Белорусский национальный технический университет , 2017 - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1748644.

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):

1.Информационно-справочная система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/

2. Профессиональная база данных: "Открытая база ГОСТов"/ Режим доступа: http://standartgost.ru/, свободный

3.Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/

4.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: http://biblioclub.ru/

5.Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа: https://znanium.com/

6.Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа: https://urait.ru/

7.Профессиональная база данных Open Academic Journals Index (OAJI). - Режим доступа: http://oaji.net/

8.Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) Режим доступа: https://www.prlib.ru/

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата (занятий лекционного типа), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Основное оборудование: специализированная учебная мебель количество посадочных мест - 80 шт; Акустическая система RCS RC-120C - 1 шт; Доска учебная маркерная - 1 шт; Мультимедийная трибуна -1 шт; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-M146, экран 180*180).

Программное обеспечение: MS Windows7 Pro SP1 64-bit Russian OEM; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64).

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата (занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Основное оборудование: посадочных мест — 38 шт.; Доска учебная маркерная; Мультимедийный проектор с экраном; Стол преподавателя; Столы учебные 2-х местные; Стул преподавателя; Стулья ученические; Трибуна

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc; СПС КонсультантЮрист: Версия Проф; Adobe Acrobat Reader; Google Chrome; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64).

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Рабочие места на базе компьютерной техники с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации: персональные компьютеры; посадочных мест – 19 шт. Стол преподавателя - 1 шт; Стул преподавателя - 1 шт; Доска маркерная - 1 шт.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc; СПС КонсультантЮрист: Версия Проф; Adobe Acrobat Reader; Google Chrome; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64).

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владивостокский государственный университет»
Кафедра архитектуры

Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

СТИЛЬ И СТИЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ

Направление и направленность (профиль)
07.03.01 Архитектура. Архитектура

Год набора на ОПОП
2024

Форма обучения
очная

Владивосток 2026

1 Перечень формируемых компетенций

Таблица 1 – Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции
07.03.01 «Архитектура»	ПКВ-1: Способен участвовать в разработке и оформлении градостроительного раздела проектной документации	ПКВ-1.1к: Участвует в обосновании выбора градостроительных решений, в разработке и оформлении проектной документации по градостроительному проектированию, проводит расчет технико- экономических показателей
	ПКВ-2: Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного раздела проектной документации зданий и сооружений различного типа	ПКВ-2.1к: Участвует в обосновании выбора архитектурных решений зданий и сооружений различного типа, в разработке и оформлении архитектурного раздела проектной документации зданий и сооружений различного типа, проводит расчет технико-экономических показателей

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается несформированной.

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Компетенция ПКВ-1 «Способен участвовать в разработке и оформлении градостроительного раздела проектной документации»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине			Критерии оценивания результатов обучения
	Код рез-та	Тип рез- та	Результат	
ПКВ-1.1к: Участвует в обосновании выбора градостроительных решений, в разработке и оформлении проектной документации по градостроительному проектированию, проводит расчет технико-экономических показателей	РД1	Знание	основных способов выбора проектного градостроительного решения	имеет представления об общих тенденциях развития архитектуры и архитектурных стилей в градостроительстве и ландшафтной архитектуре, историю сложения и развития архитектурных школ; выявляет взаимосвязь градостроительных решений с социально-экономическими и политическими факторами жизни общества различных эпох истории страны и мирового культурного процесса
	РД2	Умение	обосновывать градостроительные решения	обосновывает выбор градостроительных решений в соответствии выбранным стилем
	РД3	Навыки	разрабатывать и оформлять проектную документацию по градостроительному проектированию	использует профессиональную терминологию для описания стилевых архитектурных решений в градостроительных проектах

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины (модуля).

Компетенция ПКВ-2 «Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного раздела проектной документации зданий и сооружений различного типа»

Таблица 2.2 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине			Критерии оценивания результатов обучения
	Код рез-та	Тип рез- та	Результат	
ПКВ-2.1к: Участвует в обосновании выбора архитектурных решений зданий и сооружений различного типа, в разработке и оформлении архитектурного раздела проектной документации зданий и сооружений различного типа, проводит расчет технико-экономических показателей	РД4	Знание	основных способов выбора проектных решений зданий и сооружений различного типа	имеет представления об общих тенденциях развития архитектуры и архитектурных стилей зданий и сооружений, историю сложения и развития архитектурных школ; выявляет взаимосвязь архитектуры с социально-экономическими и политическими факторами жизни общества различных эпох истории страны и мирового культурного процесса
	РД5	Умение	обосновывать архитектурные решения зданий и сооружений различного типа	обосновывает выбор решений зданий и сооружений различного типа в соответствии выбранным стилем
	РД6	Навыки	разрабатывать и оформлять проектную документацию на здания и сооружения различного типа	использует профессиональную терминологию для описания стилевых архитектурных решений в проектировании зданий и сооружений различного типа

Таблица заполняется в соответствии с разделом 2 Рабочей программы дисциплины (модуля).

3 Перечень оценочных средств

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые результаты обучения		Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства и представление его в ФОС	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
РД1	Знание: основных способов выбора проектного градостроительного решения	1 Стиль как явление и проблема культуры	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		2 Эволюция стиля в художественной культуре и архитектуре первобытности и Древнего Востока	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		3 От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской	Контрольная работа Доклад,	Экзамен в устной форме

		художественной культуре и архитектуре	сообщение	
		4 Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
РД5	Знание: основных способов обоснования проектного решения зданий и сооружений различного типа	1 Стиль как явление и проблема культуры	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		2 Эволюция стиля в художественной культуре и архитектуре первобытности и Древнего Востока	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		3 От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре и архитектуре	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		4 Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
РД2	Умение: выбирать и обосновывать градостроительные решения	1 Стиль как явление и проблема культуры	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		2 Эволюция стиля в художественной культуре и архитектуре первобытности и Древнего Востока	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		3 От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре и архитектуре	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		4 Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
РД6	Умение: выбирать и обосновывать архитектурные решения зданий и сооружений различного типа	1 Стиль как явление и проблема культуры	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		2 Эволюция стиля в художественной культуре и архитектуре первобытности и Древнего Востока	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		3 От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре и архитектуре	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		4 Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
РД3	Навыки: разрабатывать и	1 Стиль как явление и проблема культуры	Контрольная работа	Экзамен в устной форме

	оформлять проектную документацию по градостроительному проектированию		Доклад, сообщение	
		2 Эволюция стиля в художественной культуре и архитектуре первобытности и Древнего Востока	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		3 От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре и архитектуре	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		4 Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
РД6	Навыки: разрабатывать и оформлять проектную документацию на здания и сооружения различного типа	1 Стиль как явление и проблема культуры	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		2 Эволюция стиля в художественной культуре и архитектуре первобытности и Древнего Востока	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		3 От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре и архитектуре	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме
		4 Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации	Контрольная работа Доклад, сообщение	Экзамен в устной форме

4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100 баллам соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1 – Распределение баллов по видам учебной деятельности

Вид учебной деятельности	Контрольная работа к теме 1	Контрольная работа к теме 2	Контрольная работа к теме 3	Контрольная работа к теме 4	Доклад, сообщение к теме 1	Доклад, сообщение к теме 2	Доклад, сообщение к теме 3	Доклад, сообщение к теме 4	Экзамен в устной форме	Итого
Лекции	8	8	8	8						32
Практики					12	12	12	12		48
Промежуточная аттестация									20	20

Итого		100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей с таблицей 4.2.

Таблица 4.2 – Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности и перевод в оценку

Сумма баллов по дисциплине	Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенции
от 91 до 100	«зачтено» / «отлично»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
от 76 до 90	«зачтено» / «хорошо»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
от 61 до 75	«зачтено» / «удовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
от 0 до 60	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства

5.1 Комплект контрольных заданий

Тема 1. Стиль как явление и проблема Культуры

Выполнение письменной контрольной работы:

Архитектура и стиль. Динамика архитектурных стилей. Стилевое своеобразие русского средневекового искусства: истоки и историческая эволюция.

Тема 2. Эволюция стиля в художественной культуре первобытности и Древнего Востока

Выполнение письменной работы:

Стиль барокко в искусстве западной и восточной Европы. Стилистическая парадигма искусства Нового времени. Культурные идеи и эстетические принципы стилей барокко, классицизм, рококо, романтизм, реализм и др.

Тема 3.

От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре.

Выполнение письменной работы:

Стиль «модерн» в искусстве Европы и России.

Своеобразие художественной культуры XX века. Региональные направления модерна.

Тема 4.
Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации
Выполнение письменной работы:
«Современное» и «актуальное» искусство – соотношение понятий и образов

Краткие методические указания

При подготовке к контрольной работе студенты анализируют знания, полученные на лекционных занятиях, находят и исследуют источники из списка основной и дополнительной литературой, а также в сети интернет. Контрольная работа проводится в начале практического занятия по пройденной теме предыдущего лекционного занятия. Студенту нужно дать краткий ответ на поставленные вопрос.

Шкала оценки

№	Баллы	Описание
5	24–32	Студент демонстрирует отличный уровень теоретических знаний. Не допускает ошибок в ответах в контрольной работе.
4	16–24	Студент в целом владеет теоретическими знаниями по дисциплине, допускает незначительные ошибки в ответах в контрольной работе.
3	8–16	Студент недостаточно владеет теоретическими знаниями по дисциплине, допускает значительные две ошибки в ответах в контрольной работе.
2	0–8	Студент демонстрирует не удовлетворительный уровень знаний, допускает грубые ошибки или не дает правильных ответов на все вопросы в контрольной работе.

5.2 Темы докладов, сообщений

По темам 1-4:

1. Ампир
2. Античный стиль
3. Арабский стиль
4. Арт-деко
5. Африканский стиль
6. Барокко
7. Готический стиль
8. Египетский стиль
9. Индийский стиль
10. Кантри
11. Китайский стиль
12. Китч
13. Классический стиль
14. Колониальный стиль
15. Конструктивизм

Краткие методические указания

Выступление с докладом, сообщением на основе изученного теоретического материала развивает у студента способности исследования и анализа материала дисциплины. Студенты представляют свои исследования в виде презентации. Оценка выставляется по совокупности глубины исследования теоретического материала и подачи результатов исследования.

Шкала оценки

Оценка	Баллы	Описание
5	35–48	Студент проявляет высокий уровень активности, успешно выполняет задание, подбирает, систематизирует и анализирует информацию по теме исследования. Свободно ориентируется в проблеме, делает правильные выводы и суждения. Доклад, сообщение соответствует теме исследования. Студент иллюстрирует работу, представляет профессионально оформленную презентацию.

4	25–34	Студент проявляет достаточный уровень активности, успешно выполняет задание, подбирает, систематизирует и анализирует информацию по теме исследования. Ориентируется в проблеме. Доклад соответствует теме исследования. В выводах присутствуют незначительные ошибки. Оформляет презентацию по теме исследования.
3	15–24	Студент проявляет не достаточный уровень активности, выполняя задание. Подбирает и анализирует информацию не достаточное количество информации по теме исследования. Не вполне ориентируется в проблеме. Доклад соответствует теме исследования. В выводах и суждениях присутствуют ошибки. Оформляет презентацию по теме исследования на удовлетворительном уровне.
2	5–14	Студент не проявляет активности, не выполняет задание, не систематизирует и не анализирует информацию по теме исследования. Не ориентируется в проблеме. Доклад не соответствует теме исследования. В выводах присутствуют значительные ошибки. Не оформляет презентацию по теме исследования или оформляет на низком профессиональном уровне.

5.3 Примерные вопросы на экзамене

1. Архитектурно-художественная культура античной Европы. Древнегреческий классицизм и имперский стиль позднеантичного Рима.

2. Элементы теории и истории архитектуры и искусства в произведениях древнегреческих историков и философов.

3. Наследие «периэгетов». Павсаний: «Описание Эллады».

4. Элементы теории и истории архитектуры и искусства в произведениях древнеримских историков и энцеклопедистов.

5. Витрувий: «Десять книг об архитектуре».

6.Фактор стиля в архитектурно-художественной—культуре— Восточно-Римской (Византийской) империи.

7.Вопросы архитектуры и искусства в литературном наследии Византии.

8. Стиль как проблема в истории н теорни древнерусской архитектурно-художественной

культуры.

9. Историко-теоретические представления об архитектуре и искусстве в литературном и художественном наследии Древней Руси (XI - XVII вв.).

10. Формирование и развитие стилевых традиций в архитектурно-художественной культуре Западной Европы в Средние века.

11. «Десять книг о зодчестве» Леона Баттисты Альберти.

12. Архитектурно-градостроительный трактат Антонио Аверлино (Филарете).

13. «Новый Витрувий» архитектора Франческо ди Джорджо Мартини.

15. Новый стиль в теоретической мысли и практике архитекторов и художников Италии ХУ в.

Краткие методические указания

Экзамен в виде устного опроса студенты проходят по завершению изучения теоретической части дисциплины «Стиль и стилевые решения в архитектуре» по всем темам. При подготовке к контрольному мероприятию студенты активно используют материалы лекционных занятий, презентационные материалы, электронные базы данных и различные электронные ресурсы. На экзамене студенты не должны пользоваться записями лекционных материалов и электронными гаджетами.

Шкала оценки

№	Баллы	Описание
5	15–20	Студент показывает полную сформированность компетенций. Отвечает на

		вопросы, свободно оперируя приобретенными знаниями. Активно пользуется при подготовке к экзамену материалами лекционных занятий, презентационными материалами, электронными базами данных и различными электронными ресурсами.
4	11–14	Студент показывает сформированность компетенций. Отвечает на вопросы, оперируя приобретенными знаниями. При ответах на вопросы допускает незначительные ошибки. Пользуется при подготовке к экзамену материалами лекционных занятий, презентационными материалами, электронными базами данных и различными электронными ресурсами.
3	8–10	Студент показывает не достаточную сформированность компетенций. Отвечает на вопросы, допуская значительные ошибки. Пользуется в недостаточной степени при подготовке к экзамену материалами лекционных занятий, презентационными материалами, электронными базами данных и различными электронными ресурсами.
2	4–7	Студент показывает не сформированность компетенций. Не отвечает на вопросы, или допускает грубые ошибки в ответах. Не пользуется при подготовке к экзамену материалами лекционных занятий, презентационными материалами, электронными базами данных и различными электронными ресурсами.

КЛЮЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТИЛЬ И СТИЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ»

5.1 Ключи к контрольным заданиям

Тема 1. Стиль как явление и проблема Культуры

Задание: Архитектура и стиль. Динамика архитектурных стилей. Стилевое своеобразие русского средневекового искусства: истоки и историческая эволюция.

1. Архитектура и стиль. Динамика архитектурных стилей. Стиль в архитектуре — это устойчивая система художественных форм, конструктивных и декоративных приемов, отражающая мировоззрение, эстетические идеалы, социально-экономические и технологические условия определенной исторической эпохи. Динамика архитектурных стилей проявляется в их закономерной смене, обусловленной изменениями в обществе, религии, философии, строительных технологиях и художественных предпочтениях. Например,:переход от романского стиля (X–XII вв.), для которого характерны массивность, толстые стены, полуциркульные арки и небольшие окна, к готике (XII–XVI вв.) с её легкостью, каркасной системой, стрельчатыми арками, витражами и вертикализмом, отражает развитие строительных технологий и смену религиозно-философских представлений. Смена барокко (динамика, театральность) на классицизм (рационализм, симметрия, обращение к античным образцам) связана с переходом от абсолютизма к идеалам Просвещения.

2. Стилевое своеобразие русского средневекового искусства: истоки и историческая эволюция Истоки русского средневекового искусства связаны с принятием христианства в 988 году и сильным влиянием византийской культуры. Эволюция стиля прослеживается в нескольких этапах:

- Киевская Русь (X–XII вв.): Преобладание византийских традиций. Яркий пример — Софийский собор в Киеве (1037 г.), характеризующийся крестово-купольной системой, 13 главами, обширными фресковыми росписями и мозаиками.
- Владимиро-Суздальская школа (XII–XIII вв.): Синтез византийской основы с местными традициями и элементами романского стиля. Белокаменные храмы (Успенский собор во Владимире, Церковь Покрова на Нерли) отличаются изящными пропорциями, резным декором (аркатурно-колончатые пояса, грифоны, львы).
- Новгородская и Псковская школы (XIV–XV вв.): Строгость, лаконичность, монументальность. Храмы (Церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде) имеют мощные стены, щелевидные окна, скупость декора, что отражает демократический дух вольного города.
- Московское зодчество (XIV–XVI вв.): Формирование национального стиля. Появление шатровых храмов (Церковь Вознесения в Коломенском, 1532 г.), отказ от византийского крестово-купольного канона в пользу ступенчато-пирамидальной композиции. Развитие иконописи (Андрей Рублев, Дионисий).
- XVII век: «Дивное узорочье» — насыщенный полихромный декор, использование изразцов, сложные формы (храм Рождества Богородицы в Путинках, Церковь Троицы в Никитниках). Это период накануна петровских реформ, отмеченный поиском новой национальной идентичности.

Эволюция демонстрирует переход от прямого заимствования византийских канонов к созданию самобытной, глубоко национальной архитектуры, отражающей исторический путь, духовные искания и природные условия России.

Тема 2. Эволюция стиля в художественной культуре первобытности и Древнего Востока

Задание: Стиль барокко в искусстве западной и восточной Европы. Стилистическая парадигма искусства Нового времени. Культурные идеи и эстетические принципы стилей барокко, классицизм, рококо, романтизм, реализм и др.

1. Стиль барокко в искусстве западной и восточной Европы. Барокко (конец XVI – середина XVIII вв.) — стиль, возникший в Италии как реакция на Реформацию и утверждающий могущество Католической церкви и абсолютистской монархии. Его черты: динамизм, эмоциональная напряженность, контрастность, театральность, синтез искусств, сложность пространственных решений.

Западная Европа:

- Италия: Лоренцо Бернини (колоннада собора Святого Петра, фонтан Четырех рек), Франческо Борромини (церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане).
- Франция: Версальский дворец (синтез барокко и классицизма), творчество Шарля Лебрена.
- Испания: Позднее, чрезвычайно пышное барокко — churrigeresco (Хосе Бенито Чурригера).

Восточная Европа:

- Россия: «Елизаветинское барокко» — творчество Бартоломео Растрелли (Зимний дворец, Большой дворец в Петергофе). Характерны масштабность, праздничный декор, активное использование цвета (бирюзовый, белый, позолота).
- Речь Посполитая: Дворцы магнатов (Вилянувский дворец под Варшавой).

2. Стилистическая парадигма искусства Нового времени. Искусство Нового времени (XVII–XIX вв.) представляет собой череду сменяющих друг друга стилей, каждый из которых был ответом на вызовы своей эпохи — социальные, политические, философские.

- Барокко (XVII – нач. XVIII в.): Утверждение власти и веры через эмоциональное воздействие.
- Классицизм (XVII–XIX вв.): Культ разума, порядка, гармонии. Обращение к античным идеалам. (Версаль, Н. Пуссен).
- Рококо (нач. – сер. XVIII в.): Интимность, изящество, игривость, камерность. Уход в мир частной жизни аристократии (интерьеры отеля Субиз в Париже).
- Романтизм (кон. XVIII – сер. XIX в.): Культ чувства, индивидуализма, природы, национального прошлого. Интерес к экзотике и иррациональному (Э. Делакруа, К.Д. Фридрих)
- Реализм (сер. – кон. XIX в.): Объективное, критическое отражение современной действительности, интерес к жизни простого человека (Г. Курбе, Ж.Ф. Милле).

3. Культурные идеи и эстетические принципы:

- Барокко: Иллюзорность, стремление удивить, синтез архитектуры, скульптуры и живописи.
- Классицизм: Рационализм, симметрия, ясность композиции, следование «установленным правилам» (ордера).
- Рококо: Асимметрия (мотив «рокайль»), пастельные тона, легкость, грациозность.
- Романтизм: Экспрессия, контрастность, интерес к возвышенному и ужасному, национальной истории.
- Реализм: Типизация, правдивость, социальная направленность, отказ от идеализации.

Тема 3. От античности до модерна: развитие стиля и образной картины мира в европейской художественной культуре

Задание: Стиль «модерн» в искусстве Европы и России. Своеобразие художественной культуры XX века. Региональные направления модерна.

1. Стиль «модерн» в искусстве Европы и России. Модерн (Ар Нуво, Югендстиль, Сецессион) — интернациональный стиль рубежа XIX–XX вв. (approx. 1890–1914). Основная идея — создание нового, целостного стиля, основанного на отказе от прямого копирования исторических прототипов и ориентации на природные, органические формы («волна», «стебель», «бутон»).

Европа:

– Франция/Бельгия: «Ар Нуво». Гектор Гимар (входные павильоны парижского метро), Виктор Орта (дом Тасселя в Брюсселе — открытая планировка, металлические конструкции, «удар бича»).

– Испания: Антонио Гауди (храм Святого Семейства, дом Бальо) — пластичность, скульптурность, яркий колорит.

– Германия/Австрия: «Югендстиль» / «Сецессион». Работы Густава Климта, архитектура Отто Вагнера и Йозефа Марии Ольбриха.

Россия:

– Москва:Ф.О. Шехтель (особняк Рябушинского— асимметрия, витраж «водоросли», текучие линии).

– Санкт-Петербург:А.И. фон Гоген (дом компании «Зингер»).

– Национальный вариант — «неорусский стиль»: В.М. Васнецов (фасад Третьяковской галереи), А.В. Щусев (Казанский вокзал в Москве), где модерн переплетается с мотивами древнерусского и народного зодчества.

2. Своеобразие художественной культуры XX века.
XX век характеризуется отказом от единого стилевого канона, плюрализмом, постоянным экспериментом и появлением множества «-измов». Ключевые черты:

– Радикальный разрыв с прошлым: Авангард отрицает традиционное представление о красоте и форме.

– Доминирование концепции над формой: Идея произведения часто важнее его эстетических качеств.

– Влияние технологий и урбанизации: Появление новых материалов (железобетон, стекло), тем и форм выражения.

– Основные направления: Кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, функционализм (Баухаус), постмодернизм.

3. Региональные направления модерна:

– Франция, Бельгия: Ар Нуво.

– Германия, страны Скандинавии: Югендстиль.

– Австрия: Венский Сецессион.

– Великобритания: Модерн (Чарльз Ренни Макинтош).

– Италия :«Либерти» (от названия лондонского магазина).

– Испания: «Модернизмо» (каталонский вариант).

– Россия: Модерн, часто с сильным влиянием национальных традиций (неорусский стиль).

Тема 4. Проблема стиля в современной постмодернистской культурной ситуации

Задание:«Современное» и «актуальное» искусство — соотношение понятий и образов.

1. «Современное» и «актуальное» искусство: соотношение понятий.
В современном искусствознании и художественной критике эти термины не являются синонимами и отражают разные аспекты художественного процесса.

Современное искусство (contemporary art): Это хронологическое понятие, обозначающее искусство, созданное примерно с 1960-х годов по настоящее время. Его ключевые характеристики:

– Отказ от традиционных техник и материалов (использование новых медиа, инсталляций, перформансов).

– Плюрализм стилей и направлений.

– Часто носит критический, рефлексивный характер по отношению к обществу, политике, культуре, самому языку искусства.

Актуальное искусство: Это не хронологический, а содержательный критерий. Актуальным считается искусство, которое:

– Находится в диалоге с текущим моментом, непосредственно откликается на злободневные социальные, политические, технологические и культурные процессы.
– Вовлечено в современный художественный и интеллектуальный дискурс.
– Часто провокативно и нацелено на немедленную реакцию зрителя и общества.

2. Соотношение понятий и образов:

Не всякое современное искусство является актуальным. Художник может работать в русле contemporary art, но его темы и методы могут не быть напрямую связаны с самыми острыми проблемами сегодняшнего дня.

Актуальное искусство всегда современно по времени создания и по своей сути, но не всякое современное искусство успевает быть актуальным или стремится к этому.

Примеры:

– Работы Бэнкси — и современны, и актуальны, так как напрямую комментируют текущие политические и социальные события.
– Картины Дэвида Хокни — безусловно, современное искусство, но их актуальность может быть не столь прямой и сиюминутной, как у уличных граффити на злободневную тему.
– Инсталляция, использующая данные о климатических изменениях в реальном времени, — пример актуального искусства.

3. Китч как феномен в контексте стиля.Китч — массовое, коммерциализированное искусство, характеризующееся упрощенностью, сентиментальностью, вторичностью и часто воспринимаемое как проявление дурного вкуса.

В постмодернистской культуре границы между «высоким» искусством и китчем размываются. Китч становится объектом художественной рефлексии, цитирования и иронии.

Художники (Джефф Кунс, Энди Уорхол) сознательно используют эстетику китча для:

– Критики общества потребления.
– Деконструкции понятий «хороший» и «плохой» вкус.
– Демонстрации того, что в эпоху постмодерна любой визуальный язык может быть инструментом для высказывания.

Таким образом, в современной культурной ситуации проблема стиля трансформируется: на смену единому «большому стилю» приходит множественность языков, где «актуальность» высказывания и его связь с контекстом зачастую важнее, чем стилевое единство и традиционные эстетические критерии.

5.2 Ключи к докладам. сообщениям

1. Ампир

Ампир («имперский стиль») — стиль позднего классицизма в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, возникший во Франции в период правления Наполеона I (начало XIX века) и распространившийся во многих европейских странах.

Исторический контекст: Возник как выражение идей государственного могущества, военной мощи и имперского величия. Является завершающей фазой классицизма.

Характерные черты в архитектуре:

– Массивные, монументальные формы.
– Использование архитектурного ордера (колонны, пилястры).
– Заимствование древнеегипетских и древнеримских мотивов (военные трофеи, лавровые венки, сфинксы, грифоны, орлы).

– Строгая симметрия, лаконичность.

– Дорогие материалы: мрамор, бронза, ценные породы дерева.

Примеры: Триумфальная арка на площади Каррузель в Париже (Ш. Персье и П. Фонтен), Вандомская колонна в Париже, Александровская колонна и здание Главного штаба в Санкт-Петербурге (К.И. Росси).

Значение: Ампир оказал влияние на официальную государственную архитектуру и стал символом имперской власти.

2. Античный стиль

Античный стиль — основа европейской архитектуры, объединяющий искусство Древней Греции (VIII–I вв. до н.э.) и Древнего Рима (VIII в. до н.э. – V в. н.э.).

Исторический контекст: Сформировался в условиях полисной культуры Греции и имперской мощи Рима. В основе лежат представления о гармонии, порядке и соразмерности человеку.

Характерные черты в архитектуре:

– Древняя Греция: Разработана ордерная система (дорический, ионический, коринфский ордера). Храмы как основной тип зданий (Парфенон). Гармония, пропорциональность, уравновешенность.

– Древний Рим: Перенял греческие ордера, но добавил арку, свод и купол. Акцент на монументальности, мощи и инженерном мастерстве. Развитие новых типов зданий: амфитеатры (Колизей), термы, базилики, триумфальные арки, акведуки.

– Использование мрамора и известняка в Греции; бетона, кирпича и мрамора в Риме.

Примеры: Парфенон (Афины), Пантеон (Рим), Колизей (Рим).

Значение: Античный стиль заложил фундамент всей последующей европейской архитектуры, его принципы и элементы многократно возрождались в эпоху Ренессанса, классицизма и неоклассицизма.

3. Арабский стиль (Исламская архитектура)

Арабский (или Исламский) стиль — стиль, сформировавшийся в VII–VIII вв. на основе религии ислама и объединивший традиции арабов, персов, византийцев и других народов.

Исторический контекст: Возник с появлением ислама и созданием Арабского халифата. Архитектура была призвана обслуживать религиозные и светские нужды мусульманского общества.

Характерные черты в архитектуре:

– Культовые здания: Мечети с колонным залом (халифские мечети) и центрические мечети с большим куполом. Обязательные элементы: михраб (ниша), минбар (кафедра), минареты (башни).

– Архитектурные элементы: Подковообразные и стрельчатые арки, купола, богатый орнамент (арабески, эпиграфика – надписи арабской вязью), резьба по камню и дереву, использование мозаики и изразцов.

– Светские постройки: Дворцы (Альгамбра в Испании), медресе, караван-сараи.

Примеры: Мечеть Купол Скалы (Иерусалим), Мечеть Омейядов (Дамаск), Альгамбра (Гранада, Испания).

Значение: Создал уникальный, легко узнаваемый архитектурный язык, оказавший влияние на зодчество Испании, Сицилии, Индии и Средней Азии.

4. Арт-деко

Арт-деко — стиль в декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне, получивший распространение в 1920-е – 1940-е годы.

Исторический контекст: Возник после Парижской выставки 1925 года («Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes») как реакция на аскетизм военного времени. Символизировал роскошь, оптимизм и веру в технический прогресс.

Характерные черты в архитектуре:

- Строгая закономерность, геометризм, смелые прямые линии и изломанные углы («зигзаг-модерн»).
- Использование ступенчатых форм (влияние архитекции майя и ацтеков), стремительных форм (символика скорости).
- Дорогие и современные материалы: слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, нержавеющая сталь, хромирование, зеркала, цветное стекло.
- Богатый, но стилизованный орнамент.

Примеры: Крайслер-билдинг (Нью-Йорк), Рокфеллер-центр (Нью-Йорк), интерьеры океанских лайнеров (например, «Нормандия»).

Значение: Арт-деко стал мостом между модерном и модернизмом, символом «ревущих двадцатых» и джазового века.

5. Африканский стиль

Африканский стиль — обобщающее понятие для разнообразных традиций зодчества народов Африки к югу от Сахары, не имеющее единой системы.

Исторический контекст: Формировался веками под влиянием климата, доступных материалов (глина, дерево, солома) и культурно-религиозных представлений множества народов.

Характерные черты в архитектуре:

- Органичность: Использование природных материалов, слитность с ландшафтом.
- Функциональность: Формы определяются климатом (защита от солнца, дождя) и образом жизни.

Основные типы построек:

- Глинобитные дома и мечети с деревянным каркасом в Судане (например, Великая мечеть в Дженне).
- Конические хижины с соломенными крышами в Центральной и Южной Африке.
- Дворцы вождей с сложной деревянной резьбой.

Активное использование символики, орнаментов и цвета.

Примеры: Великая мечеть в Дженне (Мали), архитектура народа Догон (Мали).

Значение: Демонстрирует уникальный путь развития архитектуры, основанный на экологии и традиции. Оказал влияние на европейский примитивизм и современную «органическую архитектуру».

6. Барокко

Барокко — стиль в искусстве и архитектуре Европы XVII – середины XVIII веков, пришедший на смену Ренессансу.

Исторический контекст: Зародился в Италии в эпоху Контрреформации. Пропагандировал могущество Католической церкви и абсолютной монархии. Символизировал драматизм, величие и иллюзию.

Характерные черты в архитектуре:

- Динамизм, сложные криволинейные формы, текучесть.
- Контраст света и тени, богатая игра объемов.
- Пышный, насыщенный декор: лепнина, скульптура, позолота.
- Сложные пространственные построения, стремление к синтезу искусств (архитектура, скульптура, живопись).
- Овальные в плане залы, массивные купола.

Примеры: Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане (Ф. Борромини, Рим), Собор Святого Петра (Ватикан), Версальский дворец (Франция), Зимний дворец (Б.Ф. Растрелли, Санкт-Петербург).

Значение: Барокко стало мощным выразительным инструментом власти и веры, оказав влияние на последующие стили, включая рококо.

7. Готический стиль

Готический стиль — стиль в западноевропейском искусстве и архитектуре XII – XVI веков, сменивший романский стиль.

Исторический контекст: Возник во Франции в период роста городов и усиления влияния Церкви. Отражал стремление к духовному порыву и божественному свету.

Характерные черты в архитектуре:

– Каркасная система: Основа — стрельчатая арка, крестовый нервюрный свод и аркбутаны (внешние опоры). Это позволило сделать стены легкими и прорезать их огромными окнами.
– Вертикализм: Здания стремятся ввысь, создавая ощущение легкости и невесомости.
– Витражи: Огромные окна с цветными витражами, наполняющие интерьер мистическим светом.
– Скульптурный декор: Порталы соборов обильно украшены скульптурами и рельефами.

Примеры: Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), Реймсский собор, Кёльнский собор.

Значение: Готика — это высочайшее инженерное и художественное достижение средневековой Европы, символизирующее ее духовные идеалы.

8. Египетский стиль

Египетский стиль — стиль искусства и архитектуры Древнего Египтия (IV тыс. до н.э. – IV в. н.э.), характеризующийся монументальностью и устойчивостью форм.

Исторический контекст: Сформировался в условиях деспотического государства и религии, где главной идеей была идея вечной жизни после смерти.

Характерные черты в архитектуре:

– Монументальность и грандиозность масштабов.
– Геометризм и строгая симметрия.

Основные типы построек:

– Гробницы: Мастабы, пирамиды (пирамиды в Гизе).
– Храмы: Храмы-святилища с аллеями сфинксов, пилонами, гипостильными залами (колонные залы) и обелисками (храмы в Карнаке и Луксоре).
– Колонны: Стилизованные под растительные формы (папирусообразные, лотосообразные).
– Использование иероглифики и рельефов для декора.

Примеры: Пирамида Хеопса (Гиза), Большой храм Амона-Ра в Карнаке.

Значение: Египетский стиль оказал огромное влияние на античную архитектуру, а впоследствии — на ар-деко и стиль ампир благодаря своим вечным и мощным формам.

9. Индийский стиль

Индийский стиль — собирательное понятие для разнообразных архитектурных традиций Индийского субконтинента, развивавшихся на протяжении тысячелетий.

Исторический контекст: Находился под влиянием индуизма, буддизма, джайнизма, а позднее — ислама.

Характерные черты в архитектуре:

– Древний период: Буддийские ступы (Санчи), пещерные храмы (Аджанта, Эллора).

– Индуистская архитектура: Храмы-шикхары (башнеобразные святилища, например, в Кхаджурахо) и храмы с гопурами (надвратными башнями) на юге Индии (Мадурай). Храмы покрыты плотной скульптурной резьбой.

– Индо-исламская (Могольская) архитектура: Сочетание индийских и персидских элементов. Использование луковичных куполов, арок, тонкой орнаментальной резьбы и инкрустации. Пример: Тадж-Махал (Агра) — шедевр этого стиля.

– Примеры: Ступа в Санчи, пещерные храмы Эллоры, Тадж-Махал, Хармандир-Сахиб (Золотой храм в Амритсаре).

Значение: Индийская архитектура демонстрирует невероятное богатство форм и декора, глубоко связанное с религиозными и философскими учениями.

10. Кантри

Кантри (от англ. country — «деревня, сельская местность») — обобщающее название для стилей в интерьере и архитектуре, основанных на народных, сельских традициях той или иной страны.

Исторический контекст: Не является академическим стилем. Сформировался как противопоставление городской, индустриальной культуре, ностальгия по простой, уютной и естественной жизни.

Характерные черты в архитектуре и интерьере:

– Материалы: Натуральное дерево, камень, кирпич, керамика, лен, хлопок.

– Формы: Простые, функциональные, лишенные вычурности. В архитектуре — загородные дома, ранчо, срубы.

– Цвета: Приглушенные, природные тона.

– Декор: Рукотворные вещи (пледы, коврики, керамика), мебель простых форм, часто с элементами старины.

– Разновидности: Американский кантри, французский прованс, английский загородный стиль, русский деревянный зодчество.

Примеры: Бревенчатый сруб, фермерский дом в стиле ранчо.

Значение: Кантри — это не столько архитектурный стиль, сколько образ жизни и дизайнерское направление, ценящее уют, экологичность и традиции.

11. Китайский стиль

Китайский стиль — уникальная и самобытная архитектурная традиция, развивавшаяся на протяжении тысяч лет в относительной изоляции.

Исторический контекст: Основывается на философских и космологических принципах (даосизм, конфуцианство), таких как гармония с природой (Фэн-шуй) и иерархия.

Характерные черты в архитектуре:

– Каркасно-столбовая конструкция: Деревянный каркас является несущим, стены не несут нагрузки, что позволяет свободно планировать пространство.

– Загнутые вверх крыши: Многоярусные крыши с загнутыми вверх углами, часто покрытые цветной черепицей. Коньки крыш украшены керамическими фигурками.

– Симметрия и осевое планирование: Особенно в храмовых и дворцовых комплексах.

– Пагоды: Многоярусные башни, возникшие из индийских ступ.

– Связь с природой: Использование дворов-патио, садов, принцип «заимствованной природы».

Примеры: Запретный город (Пекин), Храм Неба (Пекин), пагода Даяньта (Сиань).

Значение: Китайский стиль оказал огромное влияние на архитектуру Японии, Кореи и Вьетнама. В Европе XVIII века породил моду на «шинуазри» (китайщину).

12. Китч

Китч (от нем. Kitsch — «халтура, безвкусица») — не стиль в традиционном понимании, а феномен массовой культуры, характеризующийся претенциозностью, вторичностью и нарочитой демонстративностью.

Исторический контекст: Возник с развитием массового производства и потребительского общества в XIX–XX веках как подделка под «высокое» искусство для невзыскательного вкуса.

Характерные черты:

– Эклектичность: Бессистемное смешение элементов разных стилей (например, «барочные» статуэтки из пластика).

– Яркость и кричащесть: Использование кислотных цветов, обилие блеска.

– Сентиментальность и пошлость: Сюжеты, рассчитанные на примитивные эмоции.

– Обилие дешевых подделок: Имитация дорогих материалов (под мрамор, под золото).

Примеры: Гипсовые статуэтки Венер, сувенирные Эйфелевы башни, «дворцы» из бутылок, безвкусно украшенные фасады современных зданий.

Значение: В архитектуре и дизайне китч рассматривается как маркер дурного вкуса. Однако в искусстве постмодернизма китч стал использоваться сознательно как художественный прием для иронии и критики общества потребления.

13. Классический стиль (Классицизм)

Классицизм — стиль в европейском искусстве и архитектуре XVII – начала XIX века, обратившийся к античному наследию как к идеальному образцу.

Исторический контекст: Сформировался в эпоху абсолютизма (во Франции) и Просвещения. В основе лежат идеи рационализма, логики, порядка и гармонии.

Характерные черты в архитектуре:

– Обращение к античным ордерам: Строгое следование дорическому, ионическому и коринфскому ордерам.

– Симметрия, четкость, уравновешенность объемов и планировочных решений.

– Сдержанность декора: Функциональность и тектоника преобладают над украшательством.

– Прямые линии, геометризм.

Примеры: Версаль (архитекторы Л. Лево, Ж. Ардуэн-Мансар), Парижский Пантеон (Ж. Суфло), здание Адмиралтейства (А.Д. Захаров, Санкт-Петербург), Казанский собор (А.Н. Воронихин, Санкт-Петербург).

Значение: Классицизм стал доминирующим стилем эпохи Просвещения, определив облик многих европейских столиц. Его преемником стал ампир.

14. Колониальный стиль

Колониальный стиль — гибридный стиль, возникший в результате смешения архитектурных традиций европейских колонизаторов и местных building traditions в колониях (Америка, Азия, Африка).

Исторический контекст: Развивался с XVI по XIX век, когда европейцы, переселяясь в новые земли, адаптировали свои архитектурные привычки к местным климатическим условиям и материалам.

Характерные черты в архитектуре:

– Европейская основа: Узнаваемая форма дома (например, английский коттедж, испанская усадьба).

– Адаптация к климату: Появление веранд, галерей, высоких потолков, больших окон для вентиляции в тропиках.

– Использование местных материалов: Дерево, камень, тростник.

– Включение местных декоративных мотивов: Резьба, орнаменты.

Примеры: Плантаторские особняки на американском Юге, испанские миссии в Калифорнии, бунгало в Индии, архитектура старых кварталов в Юго-Восточной Азии.

Значение: Колониальный стиль — наглядный пример культурного взаимодействия (часто насильственного) и архитектурной адаптации, сформировавший уникальный облик многих регионов мира.

15. Конструктивизм

Конструктивизм — авангардистское направление в архитектуре и дизайне, возникшее в СССР в 1920-х – начале 1930-х годов.

Исторический контекст: Возник после Октябрьской революции 1917 года как искусство нового, социалистического общества. Провозглашал отказ от «буржуазного» декоративизма во имя функциональности, целесообразности и новых конструкций.

Характерные черты в архитектуре:

– Функциональность («форма следует функции»).

– Лаконичность, геометризм (куб, цилиндр, параллелепипед).

– Обнажение конструкции: Вынесение лестниц, балок, остекление больших поверхностей.

– Использование современных материалов: Железобетон, стекло, металл.

– Создание новых типов зданий: Рабочие клубы, фабрики-кухни, дома-коммуны.

Примеры: Дом культуры им. Русакова (К.С. Мельников, Москва), Госстрах (Гинзбург, Москва), фабрика «Красное знамя» (Э. Мендельсон, Санкт-Петербург).

Значение: Советский конструктивизм стал одним из самых значительных и радикальных течений в мировой архитектуре XX века, предвосхитив многие идеи функционализма и интернационального стиля.

5.3 Ключи к вопросам на экзамен

1. Архитектурно-художественная культура античной Европы. Древнегреческий классицизм и имперский стиль позднеантичного Рима

Когда мы говорим об античной Европе, перед нами разворачивается грандиозная панорама двух великих культур — Древней Греции и Древнего Рима. Греция V-IV веков до н.э. подарила миру то, что мы называем классицизмом — стремление к идеальной гармонии, строгой соразмерности и духовному совершенству. Представьте себе беломраморный Парфенон на афинском Акрополе — его дорические колонны не просто несут тяжесть антаблемента, а выражают идею торжества разума и порядка. Греческие зодчие создали систему ордеров, где каждый элемент — от ширины колонны до изгива капители — подчинялся математическому расчету и философскому пониманию красоты.

А теперь перенесемся в Рим времен империи. Здесь мы видим совершенно иной подход — монументальный, властный, поражающий воображение масштабом. Римляне, переняв греческие достижения, добавили к ним инженерный гений. Они изобрели бетон, что позволило создавать грандиозные своды и купола. Если греческие храмы были обращены вовне, то римские — как Пантеон с его гигантским куполом — захватывают внутреннее пространство, создавая ощущение вселенской гармонии. Триумфальные арки, многоярусные акведуки, колоссальные термы — все это говорило о мощи империи и величии императора. Таким образом, от греческой гармонии мы приходим к римскому величию, и этот путь определил развитие всей европейской архитектуры.

2. Элементы теории и истории архитектуры и искусства в произведениях древнегреческих историков и философов

Древнегреческие мыслители оставили нам не просто философские трактаты, а целостное понимание искусства как пути к постижению истины. Представьте себе беседы в афинских академиях, где Платон рассуждал о том, что прекрасное — это отблеск вечных идей, а значит, архитектура должна стремиться к воплощению идеальных форм. Его пещера — это ведь тоже архитектурный образ, метафора перехода от тьмы невежества к свету знания.

Аристотель, более практичный, видел в искусстве подражание природе — но не слепое копирование, а творческое осмысление. Его "Поэтика", говоря о трагедии, по сути формулирует принципы композиции, которые будут актуальны и для архитектуры: единство, соразмерность, ясность замысла.

Но особенно ценны для нас труды практиков. Скульптор Поликлет создал "Канон" — систему идеальных пропорций человеческого тела, воплощенную в "Дорифоре". Этот принцип соразмерности станет основой для архитектурных пропорций. А Витрувий в своих "Десяти книгах об архитектуре" впервые систематизировал всю сумму знаний об архитектуре — от выбора места для города до конструкции водяных мельниц. Его знаменитая триада "прочность — польза — красота" до сих пор остается кредо каждого архитектора.

3. Наследие «периэгетов». Павсаний: «Описание Эллады»

Во II веке нашей эры, когда Греция уже была провинцией Римской империи, по ее дорогам путешествовали удивительные люди — периэгеты. Это были не просто любопытные туристы, а своеобразные "античные экскурсоводы", стремившиеся зафиксировать ускользающее наследие великой эпохи. Среди них выделяется фигура Павсания, чье "Описание Эллады" стало бесценным окном в мир классической Греции.

Представьте себе: Павсаний проходит от Аттики до Беотии, от Пелопоннеса до Дельф, скрупулезно записывая все, что видит. Он описывает не только знаменитые памятники вроде афинского Акрополя, но и малоизвестные святилища, городские стены, надгробия. Причем его метод удивительно современен: он сочетает личные наблюдения с записью местных преданий, критически оценивает информацию, сравнивает разные версии.

Благодаря Павсанию мы знаем о многих несохранившихся шедеврах — о знаменитом Зевсе Олимпийского храма, о скульптурах Фидия, о росписях Полигнота. Его труд — это не сухое перечисление достопримечательностей, а живой рассказ о стране, где каждый камень дышит историей. Для современных историков архитектуры "Описание Эллады" — настоящая сокровищница, позволяющая реконструировать облик городов, понять принципы сакральной топографии, проследить эволюцию строительных techniques.

4. Элементы теории и истории архитектуры и искусства в произведениях древнеримских историков и энциклопедистов

Римская цивилизация, всегда гордившаяся своей практичностью, оставила нам удивительные свидетельства осмысления искусства и архитектуры. Если греки видели в искусстве путь к истине, то римляны — способ украшения жизни и прославления империи.

Представьте себе Плиния Старшего, который в своей "Естественной истории" создает настоящую энциклопедию современных ему знаний. В книгах об искусстве он не просто перечисляет художников и скульпторов, а пытается выстроить историю развития styles, рассказать о технических приемах, описать знаменитые произведения. Его рассказы о том, как Апеллес писал портреты Александра Македонского или как Пракситель создавал свои Афродиты, — это бесценные свидетельства для понимания античного искусства.

Но подлинной "библией архитектора" стал труд Витрувия "Десять книг об архитектуре". Это удивительный документ — практическое руководство и философский трактат одновременно. Витрувий подробно рассказывает, как выбирать место для города, как ориентировать улицы по ветрам, как строить театры с хорошей акустикой. Его знаменитое определение архитектуры — "прочность, польза, красота" — становится квинтэссенцией римского подхода: сочетание инженерного расчета, функциональности и эстетического совершенства.

Особенно важно, что Витрувий не просто описывает технические приемы, а осмысливает роль архитектора в обществе. Архитектор для него — это универсальный специалист, знающий и математику, и музыку, и астрономию, и медицину. Такой подход определит развитие архитектурного образования на многие века вперед.

5. Витрувий: «Десять книг об архитектуре»

Когда мы берем в руки трактат Витрувия, мы прикасаемся к единственному полностью сохранившемуся античному учебнику по архитектуре. Представьте себе римского инженера I века до н.э., который решает систематизировать все знания своей профессии — от философских основ до практических рецептов приготовления строительных растворов.

Структура трактата поражает своей логичностью и полнотой. В первой книге Витрувий говорит об образовании архитектора — оказывается, уже тогда требовались знания и в геометрии, и в истории, и даже в философии. Вторая книга посвящена строительным материалам — здесь мы находим удивительно точные описания свойств разных пород дерева, камня, извести.

Но особенно интересны книги об ордерах. Витрувий не просто описывает дорический, ионический и коринфский ордера, а объясняет их происхождение, символику, пропорции. Его рассказ о том, что капитель коринфского ордера была навеяна видом корзины с листьями аканфа, — это прекрасный пример античного мифологического мышления.

Практические разделы трактата не утратили актуальности и сегодня. Описания устройства водяных мельниц, солнечных часов, осадных машин показывают римский инженерный гений во всем его величии. А рекомендации по ориентации домов относительно солнца и ветров демонстрируют удивительную экологическую сознательность.

Значение Витрувия трудно переоценить. Когда в эпоху Возрождения его трактат был заново открыт, он стал настоящей библией для архитекторов от Брунеллески до Палладио. Принципы Витрувия легли в основу классицизма и определили развитие европейской архитектуры на столетия вперед.

6. Фактор стиля в архитектурно-художественной культуре Восточно-Римской (Византийской) империи

Падение Западной Римской империи в V веке не означало конца античной традиции. На востоке, в Константинополе, возникает удивительная цивилизация, которую мы называем Византийской. Здесь античное наследие сплавилось с восточными влияниями и христианским мировоззрением, породив совершенно уникальный стиль.

Представьте себе Константинополь времен императора Юстиниана. Город, где античная роскошь сочетается с христианской духовностью. И в центре этого города — собор Святой Софии, подлинное чудо византийского зодчества. Когда мы входим под его гигантский купол, кажется, что он парит в воздухе — этот эффект достигнут благодаря остроумной системе полукуполов и контрфорсов.

Византийская архитектура — это прежде всего архитектура внутреннего пространства. Если античные храмы были скульптурными объемами, предназначенными для обхода снаружи, то византийские храмы завораживают именно интерьерами.

Мерцание золотых мозаик, таинственный полусвет, насыщенный дух ладана — все это создает ощущение пребывания в ином мире.

Особенно характерен для Византии крестово-купольный тип храма, где пространство организуется вокруг центрального подкупольного квадрата. Эта структура идеально соответствовала христианской литургии и символике — купол воспринимался как небесный свод, алтарная часть как образ рая.

Византийский стиль оказал огромное влияние на развитие архитектуры Восточной Европы, особенно Древней Руси. Когда киевский князь Владимир принимал христианство, он приглашал именно византийских зодчих для строительства первых каменных храмов. Так что в основании русской архитектурной традиции лежит именно византийский опыт, творчески переосмысленный в местных условиях.

7. Вопросы архитектуры и искусства в литературном наследии Византии

Византийская литература, долгое время находившаяся в тени античной, оказывается настоящей сокровищницей для понимания средневекового отношения к искусству и архитектуре. В отличие от античных авторов, византийцы смотрят на искусство через призму христианского мировоззрения.

Одним из самых интересных источников является труд Прокопия Кесарийского "О постройках". Представьте себе официального историка при дворе императора Юстиниана, который подробно описывает грандиозное строительство, развернутое по всей империи. Его рассказы о возведении собора Святой Софии, крепостных стен, акведуков — это не просто перечень строительных projects, а осмысление архитектуры как инструмента имперской политики и христианской миссии.

Особое место занимают иконописные подлинники — руководства для художников, где подробно описывалось, как следует изображать святых, какие использовать цвета, какие позы соответствуют канону. Эти тексты показывают, что византийское искусство было глубоко символичным — каждый жест, каждый цвет, каждый архитектурный элемент имел свое богословское значение.

Интересно проследить, как в житийной литературе описываются храмы и монастыри. Жития святых часто содержат подробные описания строительства церквей, что позволяет нам реконструировать не только архитектурные формы, но и сам процесс средневекового строительства, организацию работ, роль ктиторов.

Но, пожалуй, самые острые дискуссии велись вокруг проблемы иконопочитания. Трактаты иконоборцев и иконопочитателей — это не просто богословские споры, а фундаментальное осмысление природы изображения, его отношения к первообразу, возможностей искусства выражать духовные реальности. Победа иконопочитания в IX веке определила развитие всего восточнохристианского искусства, включая архитектуру, которая стала пониматься как "икона в камне".

8. Стиль как проблема в истории и теории древнерусской архитектурно-художественной культуры

Когда мы говорим о древнерусской архитектуре, мы сталкиваемся с удивительным феноменом — культурой, которая, приняв византийское наследие, сумела создать собственный, уникальный стиль. Этот путь становления национальной архитектурной традиции полон драматизма и творческих озарений.

Начало было положено в Киевской Руси X-XII веков. Представьте себе первых каменных дел мастеров, приехавших из Константинополя в далекую северную страну. Они принесли с собой крестово-купольную систему, технику кладки, мозаичное искусство. Но очень скоро русские зодчие начинают творчески перерабатывать византийские образцы. Уже в Софии Киевской мы видим не просто копию константинопольского храма, а сложный 13-главый собор, вобравший в себя и местные традиции деревянного зодчества.

Особенно интересен следующий этап — владимиро-суздальское зодчество XII-XIII веков. Здесь на основе византийской планировочной схемы возникает удивительно изящная, почти ювелирная архитектура из белого камня. Храм Покрова на Нерли с его стройными пропорциями и тонкой резьбой — это уже не Византия, а подлинно русское явление.

Но настоящий перелом происходит в XIV-XV веках в Москве. После монгольского нашествия русские зодчие, утратившие многие технические навыки, начинают практически заново создавать каменную архитектуру. И здесь происходит удивительное — вместо возвращения к домонгольским образцам возникает новый, ни на что не похожий стиль. Шатровые храмы, как церковь Вознесения в Коломенском, ломают византийскую крестово-купольную схему, обращаясь к образам народного деревянного зодчества.

Проблема стиля в древнерусской архитектуре — это во многом проблема поиска национальной идентичности. Каждый этап — киевский, владимиро-суздальский, московский — представляет свой вариант синтеза византийского наследия и местных традиций. И этот многовековой творческий поиск создал ту уникальную архитектурную культуру, которую мы называем древнерусским зодчеством.

9. Историко-теоретические представления об архитектуре и искусстве в литературном и художественном наследии Древней Руси (XI-XVII вв.)

Древнерусская культура, в отличие от западноевропейской, не оставила нам теоретических трактатов об архитектуре. Но это не значит, что на Руси не было осмысления искусства — просто это осмысление происходило в иных, непривычных для нас формах.

Представьте себе древнерусского книжника, который в летописи описывает строительство храма. Для него это не просто технический отчет, а событие духовной жизни. Возведение церкви уподобляется космогонии — созданию нового мира. Летописец подробно описывает, как князь "заложил" храм, как собирал мастеров "от всех земель", как освящал готовое здание. В этих описаниях перед нами встает целостное мировоззрение, где архитектура понимается как сакральное действо.

Особое значение имеют жития святых. Например, в житии Сергия Радонежского подробно рассказывается о строительстве Троицкого монастыря. Но это не инструкция по строительству, а повествование о духовном подвиге, где рубка деревьев и кладка стен — часть аскезы и молитвы.

Интереснейшим источником являются иконописные подлинники. Эти руководства для иконописцев содержат не только технические рекомендации, но и богословское обоснование канона. Мы узнаем, почему храм должен быть ориентирован на восток, почему купол символизирует небо, почему алтарная преграда отделяет мир земной от мира горнего.

Но, пожалуй, самое глубокое осмысление искусства мы находим в самих памятниках. Древнерусский храм — это не просто здание для молитвы, а сложный символический текст. Его архитектура, росписи, иконы составляют единое целое, "иконостас в камне", призванный сделать зримым невидимый горний мир.

Таким образом, теоретическое наследие Древней Руси требует от нас особого прочтения — умения видеть философию в летописном рассказе, богословие в иконописном каноне, космологию в архитектурной форме.

10. Формирование и развитие стилевых традиций в архитектурно-художественной культуре Западной Европы в Средние века

Средневековая Европа после падения Рима переживала сложный процесс становления новых художественных традиций. На месте античного единства возникает

пестрая мозаика региональных стилей, которые постепенно кристаллизуются в две великие эпохи — романскую и готическую.

Представьте себе Европу X века. Повсюду строятся монастыри — эти островки культуры в море варварства. Архитектура этого времени, которую мы называем романской, поражает своей мощью и суровостью. Толстые стены, узкие окна-бойницы, массивные колонны — все говорит о неспокойном времени, о необходимости защиты. Но за этой внешней грубостью скрывается сложная символика. Романский храм — это образ небесного Иерусалима, крепости Божией. Его скульптурное убранство, часто наивное и угловатое, подобно гигантской библии для неграмотных, рассказывает о страшном суде и спасении.

Но вот наступает XII век, и в Северной Франции происходит настоящая революция в строительном искусстве. Возникает готика — стиль, который изменит облик всей Европы. Представьте себе впечатление современников, впервые увидевших собор в Сен-Дени или Нотр-Дам де Пари. Вместо тяжелых сводов — кружево каменных нервюр, вместо толстых стен — гигантские витражи, вместо приземистых объемов — устремленные ввысь башни и шпили.

Секрет готического чуда — в каркасной системе. Стена перестает быть несущей, ее заменяет каркас из столбов и аркбутанов. Это позволяет прорезать стены огромными окнами, заполненными витражами. Интерьер готического собора залит мистическим светом, который превращает камень в подобие драгоценной шкатулки.

Но готика — не просто техническое достижение. Это сложная богословская система, где каждая деталь имеет символическое значение. Стрельчатая арка — образ молитвы, возносящейся к небу; розетка — символ Богородицы; горгульи — напоминание о демонических силах, побежденных верой.

Интересно проследить, как готика, возникнув во Франции, приобретает национальные черты в разных странах. Английская готика — более приземистая и вытянутая; немецкая — более суровая и монументальная; итальянская — более цветная и декоративная. Так на основе единого стиля возникают разнообразные региональные традиции, каждая из которых внесет свой вклад в развитие европейской архитектуры.

11. «Десять книг о зодчестве» Леона Баттисты Альберти

Эпоха Возрождения начинается не с построек, а с книг. И первой среди них по праву считается трактат Леона Баттисты Альберти "Десять книг о зодчестве", созданный в середине XV века. Это не просто пересказ Витрувия, а манифест новой, гуманистической архитектуры.

Представьте себе флорентийского гуманиста, который, изучив античные руины и прочитав заново открытого Витрувия, решает создать всеобъемлющую теорию архитектуры, соответствующую духу нового времени. Альберти провозглашает архитектуру не ремеслом, а свободным искусством, требующим универсальных знаний и творческого вдохновения.

Особенно интересна его концепция "идеального города". Альберти подробно описывает, как должен быть устроен город с точки зрения гигиены, безопасности, красоты. Улицы должны быть прямыми и широкими, площади — просторными, здания — соразмерными человеку. Это утопия, но утопия, оказавшая огромное влияние на реальное градостроительство последующих веков.

Теория перспективы, разработанная Альберти, — это настоящая революция в понимании пространства. Архитектура впервые осмысливается не как набор отдельных объемов, а как целостная пространственная среда, организованная по законам геометрической перспективы.

Но, пожалуй, самое важное в трактате Альберти — это синтез античного наследия и современных задач. Он не призывает слепо копировать древних, а предлагает творчески

переосмыслить их принципы. Его знаменитое определение красоты как "гармонии и соразмерности всех частей" станет credo всего последующего классицизма.

Когда мы смотрим на постройки самого Альберти — палаццо Ручеллаи во Флоренции, храм Малатеста в Римини — мы видит воплощение его теоретических принципов: ясность композиции, благородство пропорций, тонкое использование ордерной системы. Трактат Альберти стал тем мостом, который соединил античную традицию с архитектурой Нового времени.

12. Архитектурно-градостроительный трактат Антонио Аверлино (Филарете)

Среди архитекторов Раннего Возрождения Антонио Аверлино, известный под прозвищем Филарете, занимает особое место. Его "Трактат об архитектуре", написанный в 1460-1464 годах, — это не просто теоретическое сочинение, а утопический проект, мечта о идеальном городе.

Представьте себе миланского зодчего, который, работая при дворе Франческо Сфорца, создает подробный проект идеального города Сфорцинда. Это не абстрактная фантазия, а тщательно продуманная модель, где каждая деталь — от планировки улиц до устройства канализации — подчинена единому замыслу.

Город Сфорцинда имеет форму восьмиконечной звезды — такая планировка диктовалась требованиями фортификации, но также имела и символическое значение. Улицы радиально сходятся к центральной площади, на которой расположены главные общественные здания — собор, дворец правителя, ратуша. Филарете подробно описывает не только архитектуру, но и социальную организацию города, образование граждан, даже их одежду.

Что особенно важно — трактат Филарете написан в форме диалога, что позволяет автору обсуждать разные точки зрения на архитектуру. Он спорит с средневековыми традициями, отстаивает принципы симметрии и регулярности, провозглашает античные образцы как идеал для подражания.

Хотя город Сфорцинда так и не был построен, идеи Филарете оказали огромное влияние на развитие градостроительной мысли. Его трактат стал одним из первых опытов комплексного проектирования городской среды, где архитектура, социальные функции и эстетические принципы образуют единое целое. В каком-то смысле, все последующие утопические проекты — от Кампанеллы до Ле Корбюзье — восходят к этому смелому замыслу миланского зодчего.

13. «Новый Витрувий» архитектора Франческо ди Джорджо Мартини

В конце XV века итальянский архитектор Франческо ди Джорджо Мартини создает труд, который современники назвали "Новым Витрувием". Это не просто подражание античному автору, а попытка создать всеобъемлющий трактат, отвечающий потребностям нового времени.

Мартини был уникальной фигурой — архитектор, инженер, скульптор, теоретик. Его трактат отражает эту универсальность. Здесь мы находим и теорию ордеров, и практические советы по строительству, и проекты фортификационных сооружений, и даже чертежи военных машин.

Особенно интересен практический характер трактата. Мартини не ограничивается теоретическими выкладками — он дает конкретные рекомендации: как укреплять фундаменты на болотистой почве, как рассчитывать прочность арок, как устраивать водоснабжение. Его рисунки механизмов для подъема тяжестей, строительных лесов, кранов — это настоящая энциклопедия строительной техники кватроченто.

Но самое ценное в трактате Мартини — это синтез инженерного и художественного подходов. Для него архитектура — не просто искусство украшения, а наука о преобразовании пространства в соответствии с функциональными и

эстетическими требованиями. Его проекты идеальных городов, хотя и уступают в смелости замысла проектам Филарете, поражают продуманностью и реалистичностью.

Трактат Мартини знаменует важный этап в профессионализации архитектуры. Архитектор окончательно отделяется от ремесленника, его деятельность основывается не на эмпирическом опыте, а на научном знании и теоретической рефлексии. "Новый Витрувий" стал мостом между ранним и высоким Возрождением, подготовив почву для триумфа Браманте, Рафаэля и Микеланджело.

15. Новый стиль в теоретической мысли и практике архитекторов и художников Италии XV в.

Кватроченто — золотой век итальянского Возрождения — становится временем рождения нового стиля, который мы называем ренессансным. Но этот стиль возник не сам по себе — он был результатом сознательных усилий архитекторов, художников и теоретиков, стремившихся возродить античное наследие.

Представьте себе Флоренцию начала XV века. Молодой Филиппо Брунеллески изучает римские руины, делает обмеры, анализирует пропорции. Его открытие линейной перспективы — это не просто технический прием, а новый способ видения мира. Пространство впервые осмысливается как однородная, измеримая среда, подчиненная законам геометрии.

Вслед за Брунеллески Леон Баттиста Альберти создает теорию, обосновывающую новые принципы. Его трактат "О живописи" провозглашает искусство не ремеслом, а интеллектуальной деятельностью. Архитектура, по Альберти, должна следовать природе, но не в ее случайных проявлениях, а в ее вечных, математических законах.

Но особенно показателен пример церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Брунеллески создает здесь не просто здание, а целостную пространственную систему, где каждый элемент подчинен единому ритму. Ритмическое чередование арок, пилястр, кессонов создает ощущение ясной, разумной гармонии.

Новый стиль быстро распространяется по Италии. В Урбино Лучано Лаурана строит Палаццо Дукале с его знаменитым двором — образец изысканной простоты и благородства. В Мантуе Альберти возводит Сан-Себастьяно и Сан-Андреа — здания, где античные формы творчески переосмыслены в христианском контексте.

Что особенно важно — новый стиль был не просто возвращением к античности, а синтезом античной традиции, средневекового опыта и современных потребностей. Ренессансные архитекторы брали у древних не конкретные формы, а принципы: соразмерность человеку, ясность композиции, гармонию частей и целого.

К концу XV века новый стиль побеждает по всей Италии. Соборы, палаццо, виллы — все теперь строится по новым законам. Но это была не окончательная победа, а лишь первый акт великой драмы, которая развернется в XVI веке в творчестве Браманте, Рафаэля и Микеланджело.