

УДК 72.01

Классика как современное явление

Варакина Галина Владиславовна

Доктор культурологии,

доцент,

профессор кафедры дизайна,

Московский государственный институт культуры (Рязанский филиал),

390023, Российская Федерация, Рязань, ул. Ленина, 1/70;

e-mail: galina_varakina@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена современной культуре и ее стереотипам. Центральной проблемой является феномен классики, понимаемый и как неостиль, и как симулякр. Автором исследуется историческая разновариантность классицизма, выявляется его стилевая константа. Акцент в статье сделан на особенности современного понимания классики, а также вопросах стилевого взаимодействия в контексте эклектизма современного искусства. Результатом исследования становится установление дихотомии современности с точки зрения противостояния классики и китча.

Для цитирования в научных исследованиях

Варакина Г.В. Классика как современное явление // Язык. Словесность. Культура. 2017. Т. 7. № 6. С. 10-18.

Ключевые слова

Классика, классицизм, неоклассицизм, постмодернистский классицизм, китч, эклектика, общество потребления, культура потребления, поп-арт, постмодернизм.

Введение

Классицизм имеет значительную историю: от позднего Возрождения (вторая половина XVI века) и до сегодняшних дней. В то же время сам принцип классического норматива возник под влиянием античного наследия, что отодвигает историческую планку вплоть до V века до н.э., времени расцвета древнегреческой культуры. Этот период также называется классикой, точнее периодом классической Греции. Соответственно, в терминологии фигурируют два понятия – классицизм и классика [Waldman, 2008].

Первый термин имеет конкретно историческое значение и должен применяться исключительно для обозначения стилистики в европейском искусстве Нового времени, а именно французского стиля XVII века, стиля Людовика XIV. Более поздние версии классицизма принято именовать термином неоклассицизм, прежде всего, в самой Франции. Однако именно так именуют классический стиль и в других странах, в том числе и в России, хотя это не вполне логично, учитывая отсутствие здесь собственно классицизма. Первым вариантом неостиля стал неоклассицизм второй половины XVIII века. Под таким же наименованием – неоклассицизм – фигурирует одно из направлений в архитектуре середины XX века (40-60-е гг.). Кроме того, существует понятие постмодернистский классицизм, для обозначения стилистической разновидности в рамках архитектуры постмодернизма.

Понятие «классика» имеет более широкий смысловой диапазон. Термин происходит от лат. *classicus* – образцовый, первоклассный. В современном русском языке классика имеет следующие значения (Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012):

1. образцовые, выдающиеся, общепризнанные произведения литературы и искусства, имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры.
2. лучший, правильный, строгий, образцовый.
3. античный, древний.
4. бесподобный, характерный, типичный, изумительный, восхитительный.

В нашем случае понятие «классика» выступает в значении, близком к образцовому, что в свою очередь может пониматься как опора современности на исторические образцы, их использование, интерпретация. В этом случае возникает вопрос: только ли классические образцы выступают в качестве основы для подражания и переинтерпретирования? Более того, даже понимание классики как древних (античных) образцов имеет вариативность, т.к. связан не с одной культурой, а как минимум с двумя – Грецией и Римом [Fantini, 2017].

Таким образом, разговор о классике в современном художественном пространстве сталкивает нас с двумя весьма сложными проблемами:

1. вариативность классической линии в искусстве,
2. современное понимание классики и его многовариантность.

Итак, нам предстоит понять особенности классики как современного явления в интерьере, для чего потребуются выявить неоднородность античной классики, стилевое окружение исторического классицизма и особенности классицизма современного.

Нашей гипотезой будет следующее утверждение: стилистическая размытость современной классики во многом спровоцирована стилистической неопределенностью и вариативностью исторического классицизма и его прототипов.

Методологической основой исследования являются работы А.В. Иконникова, Н.К. Соловьева, В.Л. Хайта и других авторов [Хайт, 1987; Иконников, 1982; Соловьев, 2004; Соловьев, 2001; Соловьев, 2013]. Исследование базируется на ряде методов: историко-типологическом, историко-генетическом – для выявления исторических форм классицизма

и его типологических вариантов; а также на сравнительно-аналитическом – что позволит установить место и роль классического наследия в рамках современных художественных форм и явлений.

Историческая разновариантность и стилевая константа классицизма

Античность. Первое расхождение в рамках классической линии в искусстве и архитектуре связано с римским эклектическим прочтением греческого наследия в эпоху античности. Строгости, порядку и пропорциональности были противопоставлены новые эстетические нормы – декоративность, помпезность, монументальность. На смену греческой гармонии приходит римская эклектика.

Ренессанс. Преемником античности стал итальянский Ренессанс. Достигнув апогея к XVI веку, итальянская архитектура в его второй половине дала два разных варианта прочтения классических канонов. Их невозможно ориентировать на греческий или римский образцы, т.к. изначально Ренессанс был ориентирован на некий обобщенный образ древнеримского наследия. Соответственно, во второй половине XVI века берут начало два крупных направления в искусстве и архитектуре: барокко (линия Микеланджело Буонарроти) и классицизм (линия Андреа Палладио). Взаимодействие этих двух стилевых систем наблюдается на протяжении всего последующего XVII века, несмотря на географическую поляризацию: барокко – Италия, классицизм – Франция.

Классицизм XVII века. Архитектура классицизма начала складываться в 17 веке. Первоначально классицизм выступал в тесном единстве с барокко. Данный стиль типичен для Франции и Англии. Силевой основой здесь становится классицизм как воплощение величия абсолютной монархии. Для большей помпезности был использован итальянский барочный стиль, главным образом с точки зрения декора интерьера.

Классицизм в XVII веке представлен следующими стилями: французский «Большой стиль», английский георгианский, американский колониальный. Кроме национальных различий, классицизм имел также разный формат с точки зрения социального статуса хозяина дома. Так, георгианский стиль был и дворцового, и бюджетного форматов.

Неоклассицизм второй половины XVIII века. Возник в середине XVIII века и просуществовал вплоть до середины XIX. Вызван он был разочарованием во фривольном рококо и археологическими открытиями (раскопки древних городов Помпеи, Геркуланума), вызвавшими интерес к античному наследию. Второй причиной усиления классицизма стало формирование идеологии Просвещения, расцвет которой приходится на середину – вторую половину XVIII столетия.

Неоклассицизм сформировался во Франции под влиянием и при активном участии шотландского архитектора Роберта Адама, взявшего за основу Большой стиль Людовика XIV. Кроме того, придя на смену рококо, неоклассицизм сохранил некоторые его черты: орна-

менту (растительные мотивы, диагональ, белый фон), пастельную цветовую гамму, небольшой пространственный формат. Представленность неоклассицизма: стиль Людовика XVI (Франция), стиль Роберта Адама (Англия), поздний георгианский стиль (Англия), федеральный стиль (США), густавианский стиль (Швеция).

К концу XVIII столетия в архитектуре и интерьере наметились значительные изменения, обусловленные политическими и социально-экономическими трансформациями: буржуазная революция во Франции, Второй промышленный переворот и капитализация общества в Англии. Как отражение произошедших перемен, во Франции появляется стиль Директории, отразивший демократические процессы революционного времени, а в Англии формируется стиль Регентства. Дворцовость стиля Директории соседствует с рациональностью стиля регентства. Последний стал основой так называемого английского стиля, популярного и сегодня. Если учесть широкую географию стиля, то образ неоклассицизма станет еще более размытым.

Ампир. Разновидностью классицизма, его поздней версией считают имперский стиль, или ампир (русское неверное произношение стиля империи) – величественный и красочный, вобравший в себя декоративное наследие Римской империи и Древнего Египта, обогащенный «батальными» мотивами. Это пышный дворцовый стиль, основанный на основных принципах классицизма, таких как симметрия, монументальность, величие. Однако ясности классицизма ампир противопоставил стилевую усложненность.

Эклектика. Во второй половине XIX века архитектура переживала кризис, впав в эклектику после упадка ампира. Эклектика – от греч. *eclecticos* – «выбирающий» – представляет собой соединение разнородных художественных элементов, составляющих сложный по составу псевдостиль. Частным проявлением эклектики можно считать стилизаторство. В отличие от эклектики, стилизаторство паразитирует на одном конкретном стиле, копируя его. В стилизаторстве XIX века выделяют две ветви: средневековую (романо-готическую) и классическую (антично-ренессансную).

В интерьере эклектика ярче всего представлена викторианским стилем, охватившем конец 1830-х – начало XX в. Сформировавшись в капиталистической Англии, стиль отличался крайним многообразием: за основу были взяты образцы классицизма, готики, восточных школ. Эклектика могла реализовываться благодаря взаимопроникновению стилей, а также через соседство стилей в рамках целого (например, особняка, где комнаты оформлены в разных стилях).

Характерные черты эклектики в архитектуре и интерьере:

1. равнозначность исторических стилей,
2. определяющая роль вкуса архитектора (авторское видение) и заказчика,
3. прием цитирования, точного копирования деталей.

Неоклассицизм в русском модерне. Одна из линий в рамках русского модерна также ориентирована на классическое наследие. Данное направление получило распространение в Санкт-Петербурге в 1900-1910-х годах. Оно развивалось первоначально как разновидность

модерна, однако к 1910-му году став самостоятельным явлением, противостоящим стилю рубежа веков. В этом контексте особенно выделяется наследие И.В. Жолтовского, предложившего новую версию палладианства. Его неоклассицизм связан со стилиевой игрой итальянской готики, ренессанса и раннего барокко.

Классицизм в скрытой форме можно увидеть и в рациональной линии модерна, в частности, в поздних работах Ф.О. Шехтеля.

Современное понимание классики и ее стилиевая вариативность

Современный классицизм весьма разнообразен по формам: от эклектики в рамках ар деко и упрощения в контексте функционализма до постмодернистской иронии и копиизма.

Неоклассицизм середины XX века. Обращение к неоклассицизму характерно для 1930-х и 1950-60-х годов. Он возникает в разных обликах – то цитируя классические образцы XVI-XVIII веков, то приобретая обобщенную современную форму. Таким образом, можно говорить, как о ретроспективизме, так и о собственно неоклассицизме XX века.

Возникновение классических ретроспектив обусловлено фактором усиления тоталитаризма в 1930-х годах в СССР и Германии. Классицизм в данном контексте выполнял привычную функцию идеологической пропаганды, был символом сильной власти.

В 50-60-х гг. в США на стыке функционализма и неоклассицизма сформировался интернациональный стиль. Он стал официальным стилем Америки, выразителем современности, т.е. подлинным неоклассицизмом. Особенность интернационального стиля заключалась в том, что композиционные принципы неоклассицизма реализовывались без привлечения конкретных исторических ордерных форм и деталей, а также в обращении к современным материалам. Вершиной американского неоклассицизма является наследие Минору Ямасаки.

Неоклассицизму середины XX века свойственны следующие черты: упрощенность форм относительно исторических прототипов, связь с рационализмом, использование композиционных приемов классицизма (симметрия, пропорции, ритм) при отрицании классических форм (ордер, детали).

Постмодернистский классицизм. Получил распространение в 1970-80-х годах. Данный стиль характеризуется прямым заимствованием и цитированием образцов классицизма, а также ироническим прочтением основных его форм.

Основные принципы посмодернистского неоклассицизма (по В.Л. Хайту):

- использование упрощенных форм классицизма в обыденной застройке;
- обращение к региональным особенностям архитектуры и местным историческим формам;
- использование иронично интерпретированных элементов классической архитектуры в архитектурном декоре;
- прямое цитирование типичных ордерных форм.

Классицизм как стилевая основа современной эклектики

Не секрет, что мы живем в эпоху эклектики. Это во многом обусловлено сложным процессом глобализации, разрушающим национальные основы культур. Поиск, порождаемый отрицанием своих корней, культурно-исторических основ, становится причиной бесконечных ремейков и ремиксов в искусстве и архитектуре. Сегодня как никогда актуальны и стилизация, и ретроспективизм, и эклектика, и откровенный китч.

В любом комплексном, системном явлении можно наблюдать принцип соподчинения частей целого, своего рода их композиционное единство. Таким стержнем, на наш взгляд, выступает классицизм.

Анализ исторических образцов классицизма дал нам возможность выявить его стиливые константы:

- пропорциональность на основе «золотого сечения»;
- ордер как основа декора;
- симметричность и простота орнамента;
- ясность объемов и пространств;
- графичность плана;
- конструктивное членение стены;
- плоский рельеф;
- разбеленый цвет стен в тандеме с белым декором.

Данные характеристики получают универсальное, внестилевое значение, охватывая большую часть стиливых вариаций современной архитектуры и интерьера. Тем самым, косвенно, без прямого цитирования, классицизм присутствует в современной культуре.

Еще одним объяснением актуальности и востребованности классицизма является его вариативность. Наш анализ установил достаточно широкий диапазон стиливых вариаций классицизма: помпезность и декоративизм, динамика и атектоничность, цветовая насыщенность и экзотика, аскетизм и прагматика.

Причины столь значительных стиливых колебаний базируются в сложной структуре самой культуры:

1. политическая причина – искусство как средство идеологического воздействия;
2. социальная причина – ориентированность на разные группы населения;
3. ценностная причина – стиль как следствие и символ общекультурной эволюции.

Несмотря на то, что изменения в политике, идеологии и ценностях, наряду с социальной неоднородностью общества, выступают дестабилизирующим фактором относительно такого явления, как классицизм; они также являются и фактором устойчивости данного стиливого явления. Сегодня, как и прежде, классицизм – это символ власти, величия и закона; в то же время – статуса, престижа и роскоши; консерватизма, элегантности и традиционности.

В то же самое время, классицизм страдает от китча, бича современной культуры. Более того, без опоры на классические принципы стилистика стремится к китчу.

Заключение

Таким образом, анализ классической линии в архитектуре и интерьере позволил нам выделить наиболее устойчивые принципы данного стилевого явления. Сопряжение классической архитектуры с общекультурными явлениями и процессами дало основание рассматривать данный стиль как символ власти, элитарности, хорошего вкуса.

В условиях нарастающих процессов глобализации и демократизации общества и культуры феномены власти, элиты и вкуса подвергаются сильному переосмыслению. Принцип приобщения к культурным ценностям масс порождает, с одной стороны, моду на классику, с другой, ее фальсификацию и перерождение вкуса во вкусовщину, классику в китч.

Библиография

1. Варакина Г.В. Китч как норма современной культуры // Культура и цивилизация. 2014. № 5. С. 10-19.
2. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма. М.: Стройиздат, 1982. 256 с.
3. Саваренская Т.Ф. (ред.) Архитектурные ансамбли Москвы XV – начала XX веков. Принципы художественного единства. Книга-альбом. М.: Стройиздат, 1997. 472 с.
4. Соловьев Н.К. История современного интерьера. М.: Сварог и К., 2004. 400 с.
5. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века. М.: Сварог и К., 2001. 336 с.
6. Соловьев Н.К., Майстровская М.Т., Турчин В.С. Всеобщая история интерьера. М.: Эксмо, 2013. 784 с.
7. Степаненко И.И., Варакина Г.В. Постмодернистская интерпретация классического наследия: на примере жилого комплекса «Абраксас» в Марн-ла Вале Рикардо Бофилла // Ширяев А.Г., Кувшинкова А.Д. (ред.) Наука и образование XXI века. Рязань, 2015. С. 63-66.
8. Хайт В.Л. (ред.) Архитектура Запада. Книга 4. Модернизм и постмодернизм. Критика концепций. М.: Стройиздат, 1987. 193 с.
9. Fantini F. Mark Wilson Jones: Origins of Classical Architecture: Temples, Orders and Gifts to the Gods in Ancient Greece // Nexus Network Journal: Architecture & Mathematics. 2017. Vol. 19. Issue 1. P. 205-208.
10. Kornberger M., Kreiner K., Clegg S. The value of style in architectural practice // Culture & Organization. 2011. Vol. 17. Issue 2. P. 139-153.

11. Mays K. How the Victorians Un-Invented Themselves: Architecture, the Battle of the Styles, and the History of the Term Victorian // *Journal of Victorian Culture* (Routledge). 2014. Vol. 19. Issue 1. P. 1-23.
12. Niell P.B. Classical Architecture and the Cultural Politics of Cemetery Reform in Early Nineteenth-Century Havana, Cuba // *Latin Americanist*. 2011. Vol. 55. Issue 2. P. 57-90.
13. Waldman N. On the Meaning of the Classical Movement in Architecture // *Intercollegiate Review*. 2008. Vol. 43. Issue 1. P. 33-41.

Classics as a modern phenomenon

Galina V. Varakina

Doctor of cultural studies, associate professor,
professor of Moscow State University of Culture and Arts (Ryazan branch),
390023, 1/70 Lenina st., Ryazan, Russian Federation;
e-mail: galina_varakina@mail.ru

Abstract

The article is devoted to modern culture and its stereotypes. The central problem is the phenomenon of classics, understood as both neo-style and simulacrum. The author explores the historical disagreement of classicism, reveals its style constant. The emphasis in the article is on the features of modern understanding of the classics, as well as questions of style interaction in the context of the eclecticism of contemporary art. The result of the research is the establishment of the modern dichotomy from the point of view of confrontation between classics and kitsch. Analysis of the classical line in architecture and interior allowed the author to identify the most stable principles of this style phenomenon: proportionality based on the "golden section"; warrant as the basis of decor; symmetry and simplicity of the ornament; clarity of volumes and spaces; graphic plan; constructive division of the wall; flat relief; the bleached color of the walls in tandem with white decor. The conjugation of classical architecture with general cultural phenomena and processes gave grounds for considering this style as a symbol of power, elitism, and good taste. Modern classicism is very diverse in form: from eclecticism within the framework of art deco and simplification in the context of functionalism to postmodern irony and copyism.

For citation

Varakina G.V. (2017) Klassika kak sovremennoe yavlenie [Classics as a modern phenomenon]. *Yazyk. Slovesnost'. Kul'tura* [Language. Philology. Culture], 7 (6), pp. 10-18.

Keywords

Classics, classicism, neoclassicism, postmodern classicism, kitsch, eclecticism, consumer society, culture of consumption, pop art, postmodernism.

References

1. Fantini F. (2017) Mark Wilson Jones: Origins of Classical Architecture: Temples, Orders and Gifts to the Gods in Ancient Greece. *Nexus Network Journal: Architecture & Mathematics*, 19 (1), pp. 205-208.
2. Ikonnikov A.V. (1982) *Zarubezhnaya arkhitektura: Ot "novoi arkhitektury" do postmodernizma* [World architecture: From "new architecture" to postmodernism]. Moscow: Stroizdat Publ.
3. Khait V.L. (ed.) *Arkhitektura Zapada. Kniga 4. Modernizm i postmodernizm. Kritika kontseptsii* [Architecture of the West. Book 4. Modernism and Postmodernism. Criticism of concepts]. Moscow: Stroiizdat Publ.
4. Kornberger M., Kreiner K., Clegg S. (2011) The value of style in architectural practice. *Culture & Organization*, 17 (2), pp. 139-153.
5. Mays K. (2014) How the Victorians Un-Invented Themselves: Architecture, the Battle of the Styles, and the History of the Term Victorian. *Journal of Victorian Culture (Routledge)*, 19 (1), pp. 1-23.
6. Niell P.B. (2011) Classical Architecture and the Cultural Politics of Cemetery Reform in Early Nineteenth-Century Havana, Cuba. *Latin Americanist*, 55 (2), pp. 57-90.
7. Savarenskaya T.F. (ed.) *Arkhitekturnye ansambli Moskvyy XV – nachala XX vekov. Printsipy khudozhestvennogo edinstva. Kniga-al'bom* [Architectural ensembles of Moscow XV – the beginning of XX centuries. Principles of artistic unity. Book-album]. Moscow: Stroiizdat Publ.
8. Solov'ev N.K. (2001) *Ocherki po istorii inter'era. Drevnii mir. Srednie veka* [Essays on the history of the interior. Ancient world. Middle Ages]. Moscow: Svarog i K Publ.
9. Solov'ev N.K. (2004) *Istoriya sovremennogo inter'era* [The history of modern interior]. Moscow: Svarog i K Publ.
10. Solov'ev N.K., Maistrovskaya M.T., Turchin V.S. (2013) *Vseobshchaya istoriya inter'era* [The general history of the interior]. Moscow: Eksmo Publ.
11. Stepanenko I.I., Varakina G.V. (2015) Postmodernistskaya interpretatsiya klassicheskogo naslediya: na primere zhilogo kompleksa "Abraksas" v Marn-la Vale Rikardo Bofilla [Postmodern interpretation of the classical heritage: the example of the residential complex "Abraxas" in Marne-la Vale Ricardo Bofilla]. In: Shiryayev A.G., Kuvshinkova A.D. (eds) *Nauka i obrazovanie XXI veka* [Science and education of the XXI century]. Ryazan, pp. 63-66.
12. Varakina G.V. (2014) Kitch kak norma sovremennoi kul'tury [Kitsch as a norm of modern culture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 5, pp. 10-19.
13. Waldman N. (2008) On the Meaning of the Classical Movement in Architecture. *Intercollegiate Review*, 43 (1), pp. 33-41.