

УДК 008

*Бабаева Т.Б.,
магистр культурологии,
ассистент кафедры «Музеология и история культуры»
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых (ВлГУ)
Россия, г. Владимир*

**К ВОПРОСУ О СВЯЗЯХ ГОТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ С
«ГОТИЧЕСКОЙ» СУБКУЛЬТУРОЙ**

В данной статье рассматриваются некоторые произведения готической архитектуры, а так же исследуются связи готической архитектуры с современной «готической» субкультурой. Автор уделяет внимание отдельным стилям архитектуры, проводит параллели между архитектурой и субкультурой.

Ключевые слова: архитектура, готика, стиль, «готическая» субкультура, символ

**Babaeva TB,
Master of Cultural Studies,
Assistant of the Department "Museumology and History of Culture"
Vladimir State University
the name of Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov (VISU)
Russia, Vladimir**

**A FEW WORDS ABOUT THE GOTHIC ARCHITECTURE AND ITS
LINKS WITH THE "GOTHIC" SUBCULTURE**

This article examines some works of Gothic architecture, as well as examines the relationship of Gothic architecture with the modern "gothic" subculture. The author pays attention to individual styles of architecture, draws parallels between architecture and subculture.

Key words: architecture, Gothic, style, "gothic" subculture, symbol

Очевидно, что первым связующим звеном между готической архитектурой и «готической» субкультурой, стал сам термин «готический», который употребляют в искусствоведении для обозначения архитектурного стиля Средневековой Европы.

Зародившись в лоне западноевропейской церковной архитектуры, «готика» в Средневековье представляла из себя оформленный комплекс, в который входили мировоззрение, каноны искусства, законы жизненного уклада и т.д. Йохан Хейзинга в книге «Осень Средневековья» описывает эту эпоху так: «Страдание и радость, злосчастье и удача различались гораздо более ощутимо; человеческие переживания сохраняли ту степень полноты и непосредственности, с которыми и поныне воспринимает горе и радость душа ребенка. Всякое действие, всякий поступок следовали разработанному и выразительному ритуалу, возвышаясь до прочного и неизменного стиля жизни. Важные события: рождение, брак, смерть — благодаря церковным таинствам достигали блеска мистерии. Вещи не столь значительные, такие, как путешествие, работа, деловое или дружеское посещение, также сопровождались неоднократными благословениями, церемониями, присловьями и обставлялись теми или иными обрядами. Бедствиям и обездоленности неоткуда было ждать облегчения, в ту пору они были куда мучительнее и страшнее. Болезнь и здоровье рознились намного сильнее, пугающий мрак и суровая стужа зимою представляли собою настоящее зло. Знатностью и богатством упивались с большею алчностью и более истово, ибо они гораздо острее противостояли вопиющей нищете и отверженности...»¹. В этом небольшом отрывке Й. Хейзинга смог выразить насколько символична и ритуалистична была жизнь людей в средневековье. Тематика страданий при перспективе упования только на милосердие высших сил близка представителям «готической» субкультуры. Это отражено в музыке, которую они слушают, в книгах, которые они читают и

¹Хейзинга Й. «Осень Средневековья». Серия «Памятники исторической мысли». М., 1988. С. 20.

которые, иногда, пишут сами, и т.д. Даже черный цвет, который они носят, несет в себе, по мимо прочего, и такую «страдальческую» смысловую нагрузку.

Вся жизнь европейского феодального общества Средневековья проходила под эгидой христианства и его церкви, зримым символом которой являлась готическая архитектура. Первым архитектурным строением, давшим толчок к развитию готического архитектурного стиля, считается церковь Сен-Дени построенная по распоряжению аббата Сюжера под Парижем. Аббат Сюжер в своем Сен-Дени превратил церковь в нечто новое, возвышенное, заменил аскетизм монастырской жизни роскошью церковных облачений и предметов богослужений, украсил серые стены церкви витражами и окном-розой, превратил все богослужение в божественную мистерию, сопровождаемую хором ангельских голосов с клироса, за что неоднократно был осуждаем св. Бернардом и другими отцами церкви, но в конце концов был оправдан словами аббата Клуни: «Этот человек пристыдил всех нас: он строит, но не для себя, а только для Бога»². Позднее французский историк Жорж Дюби в книге «Век соборов» подтвердит это мнение, утверждая, что новое архитектурное направление является «гимном во славу Сына Божьего»³. Исследователь Эндрю Мартиндейл в своей работе «Готика» пишет, что Сен-Дени оказала влияние лишь на французскую архитектуру того времени, подчеркивая, что лишь к середине XIII века во всех отраслях искусства начало появляться то, что принято считать «готикой»⁴.

Стоит сказать, что сам по себе готический собор, как тип архитектурной постройки возник не сразу. Историк и медиевист Бруно Кляйн в работе «Зарождение и развитие готической архитектуры во

²Пановский Э. «Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени». / Э. Пановский. - М., Христианское братство «Путь к истине», 1992 г. URL: http://royallib.com/book/panofskiy_ervin/abbat_syuger_i_abbatstvo_sen_deni.html (дата обращения: 24.08.15)

³Томан Р. Введение // Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Konemann, 2000. С.7

⁴Мартиндейл Э. Готика – RussianGothicPage[Электронный ресурс]/ URL: <http://art.gothic.ru/articles/intro/part0.htm> (дата обращения: 16.08.2014)

Франции и соседних странах»⁵ утверждает, что первые попытки создания готического собора были предприняты при постройке знаменитого Нотр-Дам-де-Пари во второй половине XII века. Кляйн упоминает, что прежде в виде базилики с двойными боковыми нефами и галереями строили лишь очень важные здания, как собор святого Петра в Риме. Еще одним интересным для представителей «готической» субкультуры собором является Нотр-Дам в Шартре. В 1194 году церковь в Шартре сгорела, но когда под обломками нашли уцелевшие реликвии Богоматери, поняли, что это было знамение о строительстве новой, более прекрасной церкви для божественных святынь. Свод в Шартрском соборе выше, чем в Парижском, колонны и пилястры в интерьере играют чередованием формы, стены достаточно массивные как у французских замков, снаружи собор являет собой воплощение величия за счет двух разных башен и массивных контрфорсов. Позднее, с целью превзойти своим великолепием собор в Шартре, был построен еще один известный собор, пользующийся популярностью у представителей «готической» субкультуры, - Реймский. Здесь богатая каменная резьба заменила окна-розы, а табернакли на контрфорсах были украшены прекрасными изображениями ангелов, занимающих не последнее значение в перечне «готической» символики. Но готическая архитектура не остановила свое развитие во Франции XII – XIII веков. Петер Курман в работе «Архитектура поздней готики во Франции и Нидерландах»⁶ дает достаточно подробную характеристику таким постройкам как собор Сен-Гатьен в Туре (XV – XVI века), или поражающие своей красотой готические башни ратуши или зала гильдии суконщиков в Брюсселе, или ратуши в Луве (все XIII века), или ратуши в Аррасе (XIII-XIV века).

⁵Кляйн Б. Зарождение и развитие готической архитектуры во Франции и соседних странах // Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Копemann, 2000. С. 44

⁶Курман П. Архитектура поздней готики во Франции и Нидерландах / Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Копemann, 2000, с. 156 - 189

Готическая архитектура разных стран по-разному воспринимала и перенимала особенности нового архитектурного стиля, зародившегося во Франции. Медиевист Уте Энгель в работе «Готическая архитектура в Англии»⁷ подчеркивает, что хоть английская готическая архитектура произошла от французской, строилась она в соответствии с англо-нормандскими строительными традициями. Особенно ярким примером здесь является собор в Солсбери, также соответствующий вкусам и представителю «готической» субкультуры. Среди особенностей английской готики выделяется особое отношение к отбору строительных материалов, низкий по сравнению с Францией центральный неф, отчего система контрфорсов изначально была скрыта внутри, толстые двойные стены прорезанные пилястрами и большой упор на изящную декорированность интерьера, широкий громоздкий фасад и прямоугольные хоры в отличие от многоугольных французских и т.д.

Также особой популярностью у представителей «готической» субкультуры пользуется церковь Вестминстерского аббатства, чьи зодчие положили основание новому «украшенному» стилю, который выделяется ажурной каменной работой с окнами и стенами, а также сводов за счет сложно декорированного рисунка нервюр, при этом различают геометрический и криволинейный мотив «украшенного» стиля. Помимо соборов восхищение у любителей «готики» вызывают английские постройки позднего Средневековья, а именно приходские церкви (церковь Святой Троицы Лонг-Мелфорде, церковь Сент-Вандреда в Марче), замки (замок в Карнарвоне) и заупокойные часовни (Венчестер и др), так же будоражащие воображение и дух.

Относительно готической архитектуры в Германии Пабло де ла Рьестра в статье «Готическая архитектура немецких земель» отмечает, что вплоть до XIX века Германию считали родиной готической архитектуры, но

⁷Энгель У. Готическая архитектура в Англии. / Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Kопemann, 2000, с. 118-153

даже после того как этот миф был развеян, готику какое-то время еще считали «естественным воплощением немецкого национального духа»⁸. Как покажет время, Германия все-таки станет символом «готического» стиля, но только музыкального, и в XX веке. Наиболее популярным у представителей «готической» субкультуры является уникальный в своем роде собор в Кельне (XIII век), чьи отдельные элементы были воплощены во многих готических постройках Германии. В немецкой готической архитектуре, как и в французской, в определенной степени соблюдался тот же принцип совершенствования стиля с каждой новой постройкой и, естественно, доработка недочетов, допущенный при постройке предыдущего здания. Создатели Кельнского собора превзошли хоры собора в Амьене, сделав их воплощением готики во всей ее полноте, и преследуя цель создать более совершенное произведение архитектуры. В целом же немецкая готика воплотилась не только в соборах, но и в церквях, при этом, в отличие от Кельнского собора, каноны готического стиля соблюдались лишь частично. Немецкие постройки более просты чем в Северной Франции, меньше декоративных элементов, могут отсутствовать контрфорсы и аркбутаны, трансепт, венцы капелл и пр. элементы, присущие французской готике, но суть в том, что немецкая готика просто пошла другим путем, работая и развивая то, до чего не дошла или что пропустила готика французская, как например, двойной хор. Нам известны имена многих архитекторов, создавших прекрасные образцы немецкой готики: Эрвин из Штейнбаха (Страсбургский собор, XIII век), Ульрих фон Энзинген (Базельский собор, XV век), МадернГертенер (церковь Санкт-Бартоломеус в Франкфурте-на-Майне, XV-XVI века), Михаэль Хнаб (церковь Санкт-Мария-ам-Гештаде, XV век), Матье из Арраса и Петер Парлеж (собор Святого Вита в Праге, XIV век), Ганс Штетхаймер и Стефан Пургхаузер (церковь Санкт-Мартин в Ландсхуте, XV век) и пр.

⁸Рьестра П. Готическая архитектура немецких земель. / Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Копетманн, 2000, с. 190-241.

Самой близкой территориально к России, но самой наименее проработанной исследователями, по мнению Пабло де ла Рьестра,⁹ является готическая архитектура Дании, Швеции, Польши и Прибалтики. В таких городах, как Каунас, Вильнюс, Рига, Талин и пр. до нашего времени сохранились архитектурные постройки, которые смело можно причислить к образцам немецкой готики. Например, ценным наследием для современной «готической» субкультуры является знаменитый костел Святой Анны в Вильнюсе с его роскошным западным фасадом (XVI век). Считается, что при виде этого храма Наполеон в восхищении воскликнул: «Если бы я мог, я поставил бы эту церковь на ладонь и перенес в Париж».¹⁰

Другая ситуация складывается относительно готической архитектуры в Италии, Испании и Португалии. Барбара Борнгессер в статьях «Готическая архитектура в Италии»¹¹ и «Архитектура поздней готики в Испании и Португалии»¹² упоминает, что готическая архитектура Италии абсолютно не соответствует «прозрачности», «эфирности» и «растворенности стен»¹³ характерных для готики северо-европейских держав, чего не скажешь о готике стран Пиренейского полуострова, которая изначально ориентировалась на французскую готику. Это вызвано тем, что черты готической архитектуры пришли Италию еще в XI веке, как например арка, которая появилась под влиянием архитектуры мусульманского Востока. Для итальянской готики не характерна устремленность ввысь, как готике Франции. Здесь наиболее важным является соблюдение идеальных пропорций, уравновешенность здания, как целого, а не какого-то его отдельного элемента.

⁹Рьестра П. Готическая архитектура Скандинавии и стран Центральной и Восточной Европы. / Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Копетманн, 2000, с. 236 - 239

¹⁰ Там же, с. 236

¹¹Борнгессер Б. «Готическая архитектура в Италии» / Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Копетманн, 2000, с. 242-260

¹²Борнгессер Б. «Архитектура поздней готики в Испании и Португалии» / Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Копетманн, 2000, с. 266 - 299

¹³ Там же, с. 242

Все же, для представителей «готической» субкультуры, итальянская готика не является чем-то классически-приемлемым в рамках понимания этого стиля. Наиболее интересными могут показаться такие постройки, как колокольня-кампанила архитектора Джоттоди Бондоне во Флоренции (XIV век) с ее устремленными ввысь арками и пропорциями, или Сиенский собор (XIII – XIV века) Джованни Пизано, реконструированный в готическом стиле, с монохромной раскраской колокольни и стен, с разделенным на квадратные секции псевдо-окном-розой и фигурами ангелов и святых, или Миланский собор (XIV – XIX века), как наиболее близкий к французскому эталону готики. Особенно интересными для представителей «готической» субкультуры являются монастыри различных христианских рыцарских орденов эпохи поздней готики, как например монастырь иеронимитов в Белене (близ Лиссабона) с его сказочным белоснежным замком-маяком Торриди Белен (XVI век), приписываемом архитектору Франсишкуди Арруда.

Собор являлся не только духовным центром крупных городов. Он являлся фактическим центром городского пространства, от которого радиально и по значимости распространялись городские постройки и лучеобразно расходились улицы, таким образом заявляя о главенстве церковной власти над светской. Так же следует отметить, что «готические соборы строились на средства горожан, они служили местом городских собраний, в них давались представления и мистерии»¹⁴.

В истории архитектуры готический стиль запомнился величественными, устремленными в высоту тонкими формами, сопровождающимися большим количеством барельефов и статуй и узкими стрельчатыми окнами с разноцветными витражами. Готический собор, сочетая в себе все виды искусств средневековья, отражает религиозную и мировоззренческую концепцию того времени, чем-то напоминающую

¹⁴ Всеобщая история искусств в 6 т. Т.2. 1 ч. М., 1960 г. с.276

меланхоличные и отрешенные настроения представителей современной «готической» субкультуры. В устремляющихся ввысь тончайших стенах, поддерживаемых выпирающей снаружи системой контрфорсов, угадывается символика тончайшего и хрупкого организма, не способного к самостоятельной жизни без поддерживающих приспособлений, словно костыли для инвалида - аллегория страданий; гипертрофированные человеческие изображения, как бы говорящие о несущественности человеческого облика перед стяжанием чистоты и совершенствования вечной души, сокрытой в нем на время земной жизни, о бренности человеческого бытия; мистическое преклонение перед недостижимостью высот потолка собора и разноцветными витражами, сияющими как порталы в божественный мир создает невероятную мистерию, ощущение присутствия невидимого, волшебного совсем рядом. Все в готическом соборе, было создано, чтобы настроить прихожан на мысли о своей греховности, слабости и тленности перед величественной красотой «храма Божьего».

О готической архитектуре в России, оказавшей непосредственное влияние на российскую «готическую» субкультуру, и ставшей прекрасными декорациями для сбора представителей субкультуры, да и просто самыми доступными для «готов» готическими архитектурными достопримечательностями стоит говорить отдельно. Обосновавшись в Западной Европе, в дальнейшем готическая архитектура проникла и на территорию Украины и России в виде стиля «неоготики», появившегося в XVIII веке в Англии. Первые «предготические» постройки появились на территории России еще в веке XV, в период «высокой» готики на Западе. Это, например, Грановитая палата в Москве (1433 г.) и звонница Софийского собора в Великом Новгороде (1439 г.), хотя последняя в дальнейшем неоднократно перестраивалась. Непосредственно стиль «неоготики» проявился в России во второй половине XVIII века. Немецкий архитектор Георг Фридрих (Юрий Матвеевич, как его звали на «русский манер»)

Фельтен в 1770-е годы под Санкт-Петербургом выстроил свои знаменитые Чесменский собор и Чесменскую церковь, уникальные по своей архитектурной форме здания. Построены они были по приказу императрицы Екатерины II в честь победы в Чесменской бухте. Вероятно, это и подтолкнуло Фельтена к введению во внешний стиль зданий немного играющего восточного колорита. По заказу Екатерины в тот же период русским архитектором Василием Баженовым начинает строиться дворцово-парковый ансамбль «Царицыно», который в дальнейшем заканчивал Матвей Казаков. В архитектурном ансамбле Царицыно удивительным образом сочетаются готика, барокко и господствовавший на тот момент классицизм.

Если первые неоготические постройки представляли из себя вольное воспроизведение архитектурных форм готики средневековья под влиянием сентиментализма и предромантизма, то в XIX веке, когда неоготика распространяется практически по всему миру, проходит под лозунгом историзма. Из того времени до нас дошли такие образцы архитектуры, как церковь Александра Невского в Петергофе (1831-1834 гг.) архитектора К.Ф. Шинкеля, усадьба Марфино близ Лобни (1837-1846 гг.) архитектора М.Д. Быковского, Новопетергофский вокзал (1855-1857 гг.) архитектора Н.Л. Бенуа, отца знаменитого художника и критика Александра Бенуа, и другие. Но наиболее эстетически-интересным для представителей «готической» субкультуры является период неоготики рубежа XIX – XX веков, именуемый эпохой модерна. Тогда неоготика находилась под влиянием неоромантизма. «Мистицизм и оккультный символизм, характерные для средневековой готической архитектуры, которые практически полностью отсутствовали в предшествующий период развития неоготики, теперь получают новое воплощение. На фасадах зданий вновь появляются химеры и гаргульи, в интерьерах теперь можно увидеть драконов и других фантастических существ. Образ магической мистерии средневековья как бы вновь возвращается, но уже в новом качестве. Если в эпоху подлинной готики эти

образы встречались в основном в архитектуре соборов, то теперь они появляются в облике особняков и доходных домов».¹⁵ В этот период строится огромное количество неоготических зданий: костелы, дачи, усадьбы, доходные дома и даже промышленные здания в этом стиле возникают в различных уголках огромной империи. В этот период прославились такие архитекторы, как Ф.И. Богданович, Гиппиус, В.И. Чагин, И.С. Китнер, Ви Самыми яркими примерами построек этого периода могут служить костел Непорочного зачатия Девы Марии в Москве (1901-1911 гг.) и храм Пресвятого Сердца Иисуса в Самаре (1902-1906 гг.) архитектора Ф.И. Богдановича, костел св. Николая в Киеве (1898г.) архитектора Гиппиуса, доходный дом «Замок Ричарда Львиное Сердце» в Киеве (1902-1904 гг.) архитектора Р.Р. Марфельда, Доходный дом Еремеевых в Санкт-Петербурге (1903-1905 гг.) архитектора М.Ф. Еремеева, особняк Морозова в Москве (1893 г.) архитектора Ф.О. Шехтеля, дача Параскеева в Одессе (1892 г.) архитектора П. Клеина, дом ювелирной торговли Фаберже в Санкт-Петербурге (1899-1900 гг.) архитектора К.К. Шмидта, Польский костел в Самаре (1902-1906 гг.) архитектора Ф.О. Богдановича-Дворжецкого, Польский костел в Красноярске (1909-1911 гг.) архитектора В.А. Соколовского, дача «Ласточкино гнездо» в Крыму (1911-1912 гг.) архитектора Л.В. Шервуда, костел Святого Розария во Владимире (1892-1894 гг.) архитекторов А.П. Афанасьева и И.О. Карабутова, усадьба Храповицкого в Муромцево (1884-1889 гг.; 1906 - настоящее время) архитектора П.С. Бойцова и многие другие.

Подводя итог, можно сказать, что готические соборы и готическая архитектура в целом являли собой символ того умонастроения и мировоззрения, что было свойственно людям средневековья. Рассматривая готическую архитектуру как символ и пытаюсь проследить ее связь с символикой современной «готической» субкультуры, следует отметить, что

¹⁵ Ямшанов И.В. Неоготическая архитектура в Российской Империи в эпоху модерна // Архитектон: известия вузов.– 2011. - №36. – с.99

существует несколько способов прочтения этого символа в рамках «готической» субкультуры. И основным значением этого символа является устремленный вверх мост, ведущий от людей к Богу, от мира земного к миру небесному, потустороннему.

Элементы готической архитектуры использовались в среде «готической» субкультуры в оформлении обложек альбомов «готических» групп (например, альбомы «Satura», «Elodia» группы «Lacrimosa», альбомы «Dusk and Her Embrasse», «Midian» группы «Cradle of Filth», альбом «Noeternity» группы «Blutengel», альбом «Neverworld's End» группы «Xandria», и т.д.).¹⁶ Последователи «готической» субкультуры снимают клипы и проводят фотосессии в стенах соборов (или на фоне декораций с готической архитектурой) (клип группы «Lacrimosa» «Satura», клип группы «Xandria» «Nightfall», и т.д.)¹⁷, используют их образы в качестве сценических декораций (группа «Malise Mizer»)¹⁸, и даже в качестве орнамента на тканях одежды, сумках и в украшениях (например, одежда и сумки брендов «Spiral» (Англия), «Restyle» (Польша), «Juliette et Justine» (Япония), украшения бренда «Alchemy Gothic» (Англия), и других производителей)¹⁹.

Библиографический список:

Всеобщая история искусств в 6 т. / под. ред. Чегодаева А.Д. – М. : Искусство, 1960 г. – т.2. ч.1. – 506 с.

Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Рольфа Томана. – Konemann, 2000. – 568 с.

Мартиндейл Э. Готика – RussianGothicPage [Электронный ресурс]/ URL: <http://art.gothic.ru/articles/intro/part0.htm> (дата обращения: 16.08.2014)

Панофский Э. «Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени». [Электронный ресурс] / Э. Пановский. - М., Христианское братство «Путь к истине», 1992

¹⁶URL: https://vk.com/dark_beauty412

¹⁷ Там же

¹⁸ Там же

¹⁹URL: <http://gothicstyle.ru>; <http://juliette-et-justine.com>; <https://vk.com/freakshop>

г. URL:
[http://royallib.com/book/panofskiy_ervin/abbat_syuger_i_abbatstvo_sen_deni.htm](http://royallib.com/book/panofskiy_ervin/abbat_syuger_i_abbatstvo_sen_deni.html)
l (дата обращения: 24.08.15)

Хейзинга Й. «Осень Средневековья». Серия «Памятники исторической мысли» / Й. Хейзинга. - М. : «Наука», 1988 г. – 544 с.

Ямшанов И.В. Неоготическая архитектура в Российской Империи в эпоху модерна / И.В. Ямшанов // Архитектон: известия вузов.– 2011. - №36. – с.99-107

Dark Beauty [Электронный ресурс] / группа в соц. сети «ВКонтакте»
URL: https://vk.com/dark_beauty412 (дата обращения: 16.06.17)

Freak shop. Одежда для нестандартных людей [электронный ресурс] – группа в соц.сети «Вконтакте» URL: <https://vk.com/freakshop> (дата обращения: 10.06.2017)

Gothic Style [Электронный ресурс] – Магазин «готической» одежды, обуви, аксессуаров URL: <http://gothicstyle.ru> (дата обращения: 01.06.2017)

Juliette &Justine [Электронный ресурс] – Японский магазин одежды для «готических лолит» URL: <http://juliette-et-justine.com> (дата обращения: 06.06.2017)