

На правах рукописи

**ГУСЕВА
Ксения Евгеньевна**

**ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО КАПРИЧЧИО
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ XV–XIX ВЕКОВ**

Специальность 5.10.3. Виды искусства (изобразительное
и декоративно-прикладное искусство и архитектура)
(искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2025

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» на кафедре истории и теории искусства

Научный

руководитель:

Цейтлина Марина Владимировна

кандидат искусствоведения, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», доцент кафедры истории и теории искусства

Официальные

оппоненты:

Мишина Елена Александровна

доктор искусствоведения, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Русский музей», ведущий научный сотрудник отдела гравюры XVII – начала XXI вв.

Чистова Любава Дмитриевна

кандидат искусствоведения, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», научный сотрудник сектора рисунков отдела западноевропейского изобразительного искусства

Ведущая

организация:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», г. Санкт-Петербург

Защита диссертации состоится 03 июня 2025 года в 11.00 на заседании диссертационного совета 24.2.385.10, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18, ауд. 437

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 46, <https://sutd.ru/nauka/dissertacii>

Автореферат разослан « ____ » _____ 2025 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета 24.2.385.10

кандидат искусствоведения, доцент

Кузнецова Майя Михайловна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена исследованию особенностей формирования и развития жанра архитектурного каприччио в западноевропейском изобразительном искусстве XV–XIX вв. Архитектурное каприччио – жанр изобразительного искусства, имеющий полиструктурный характер, являющийся разновидностью пейзажного жанра, композиционную основу которого составляют изображения античной архитектуры. Архитектурное каприччио (от ит. *capriccio* – «каприз», «прихоть»), изначально появившись как понятие, впоследствии сформировалось в самостоятельный жанр изобразительного искусства, став ответвлением такого феномена в искусстве как «каприччио», универсальной формой, отражающей основные теоретические и философские воззрения времени. Важной составляющей исследования является изучение развития методов и приемов создания архитектурного каприччио в историко-теоретическом и культурном контексте Западной Европы XV–XIX вв.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью всестороннего и целостного анализа архитектурного каприччио как явления в контексте развития изобразительного искусства, культурно-исторических процессов, теоретических и эстетических воззрений XV–XIX вв., а также отсутствием в современном искусствознании точного определения архитектурного каприччио как жанра изобразительного искусства, прошедшего этапы становления и развития, сформировавшего жанровые разновидности, используемые методы и приемы.

Смещение жанра архитектурного каприччио с фантазиями, неясность этимологии термина, необоснованность методов и приемов создания произведений в жанре архитектурного каприччио привели к тому, что под понятием «каприччио» стали объединять самые разные произведения, заключающие в себе фантазию. Актуальность исследования связана с необходимостью уточнения понятия «каприччио» и переосмысления «архитектурного каприччио» как его жанрового ответвления.

Степень научной разработанности проблемы. К изучению архитектурного каприччио обратились только в XX в., в связи с чем остаются недостаточно освещенными вопросы исследования этого феномена в изобразительном искусстве. Исследованию архитектурного каприччио в творческой практике отдельных западноевропейских художников (Ю. Робера, Дж.Д. Тьеполо, Т. Коула) посвящены статьи зарубежных исследователей: Э. Перри (1980), Дж. Бандиера (1989), П. Паршала (2011). Они рассматривают отдельные случаи применения художниками определенных приемов, связанных с привнесением в произведения элементов архитектурных фантазий. Особое значение для диссертационного исследования представляет издание Л. Стейл (Steil L., 2016), куда вошли статьи ведущих исследователей и практикующих архитекторов (Ж. Детье, Д. Майерника, М. Сколари, Р. Адама), посвященные изучению каприччио как эффективного метода визуализации и инструмента в современном архитектурном проектировании.

Важную часть научно-теоретической базы исследования представляют словари и энциклопедии, но в них наибольшее внимание уделено изучению этимологии понятия «каприччио» и разным его смыслам (Enciclopedia Italiana (1930), Le Petit Robert des noms propres (1994), В.Г. Власов (2000)). Таким образом, в большинстве отечественных и зарубежных источников исследователи искусства представляют архитектурное каприччио как жанр «фантастической архитектуры». Искусствовед Л. Кантор-Казовская, например, считает, что гравюры Дж.Б. Пиранези, входящие в «Первую часть архитектур и перспектив» (1743 г.), не являются каприччио, поскольку в них отсутствует прием коллажа или «композитный метод». Она пишет, что Дж.Б. Пиранези создал «совершенно особый, новый метод, архитектурный язык» (2015). Между тем данные утверждения представляются не совсем точными. Исследователь работ Дж.Б. Пиранези Н.И. Сорокина (2013), напротив, утверждает, что гравюры Пиранези являются полностью

«фантазией автора», что также не соответствует точности понимания феномена каприччио в изобразительном искусстве.

Настоящее исследование во многом опирается на архивные материалы, экземпляры ранних теоретических работ европейских авторов, в которых понятие «каприччио» рассматривается в контексте изобразительного искусства (С. Ripra (1593), G. Vasari (1647), F. Baldinucci (1681)). Научно-теоретическую базу исследования составляют, прежде всего, труды по истории и теории европейского искусства XV–XIX вв. М.В. Алпатова, Р.Г. Арнхейма, Дж.К. Аргана, Е.А. Борисовой, О.Г. Бенеша, Я.Я. Буркхардта, Г.Э. Вельфлина, Э.А. Панофского, Б.Р. Виппера, М. Дворжака, А.В. Иконникова и др.

Особого внимания заслуживают исследования, в которых дается представление о развитии «творчества и воображения» в архитектуре, однако, связь фантастической и вымышленной архитектуры с каприччио не прослеживается. Одной из характерных черт подобных изображений является неразрывная связь архитектурной формы с пространством, о сложных отношениях которых пишет И. Груза (1972), Р.Г. Арнхейм (1984), З. Гидион (1984), П.-В. Аурели (2014). По их утверждению, приемы и методы создания архитектурного каприччио развиваются вследствие деформации объектов в пространстве, их сжатия, повторения или переупорядочения, изменения посредством воображения автора. Каприччио служит не только для визуализации, но и создания сложных отношений между архитектурными объектами, пространством, историей и памятью, позволяя художнику творить в четырех измерениях: пространстве, времени, реальности и воображении. Исследованию роли творчества в архитектуре посвящена книга советского и российского ученого В.Л. Глазычева (1986).

Идеологическая основа каприччио формируется и развивается под влиянием философско-эстетических парадигм и теоретических концепций XV–XIX вв., поэтому особое значение для исследования представляют труды, посвященные философским воззрениям исследуемого периода:

А.Ф. Лосев (1978), А.Х. Горфункель (1997), А. Шастель (2001), В. Виндельбранд (2007), И.Г. Гердер (2013), А.Г. Блант (2016), А.Г. Баумгартен (2021) и др. О философии формирования и развития архитектурной формы пишет Г.И. Ревзин (2002). Отдельное внимание в ходе исследования уделено трудам, посвященным иконологии: Э.А. Панофского (2004), Ю.В. Иванова, М.В. Шумилина (2016), Н.Ю. Чаминой (2016), К.-С. Грасе д'Орсе (2021) и др.

Объект исследования – произведения живописи и графики европейских художников и архитекторов XV–XIX вв., использовавших в своем творчестве методы и приемы каприччио.

Предмет исследования – формирование и развитие жанра архитектурного каприччио, используемых при его создании методов и приемов, в контексте западноевропейского искусства, историко-культурных и идеологических процессов, философско-эстетических и теоретических воззрений в XV–XIX вв.

Цель диссертации – выявление закономерностей и особенностей развития жанра архитектурного каприччио как явления в западноевропейском изобразительном искусстве в период XV–XIX вв.

Задачи исследования:

- рассмотреть совокупность изобразительно-выразительных средств и приемов создания архитектурного каприччио, изучить формирование терминологии жанра, этапы развития и становление архитектурного каприччио как самостоятельного явления в Западной Европе XV–XIX вв.;

- определить роль и значение античного наследия и архитектуры Древнего мира в развитии тематической и идеологической основы каприччио, роль факторов паломничества и путешествий на формирование семантики архитектурного каприччио;

- проанализировать факторы влияния на идеологическую основу и принципы отображения архитектурного пространства каприччио, определив значение категорий «творчества» и «воображения»;

- проследить формирование и развитие методов и приемов создания архитектурного каприччио в изобразительном искусстве Возрождения и Нового времени в контексте ведущих стилистических направлений, а также в кульминационный период развития жанра в эпоху Просвещения;

- определить основные методы и приемы создания архитектурного каприччио, получившие распространение в английском искусстве XIX в., их трансформацию в контексте развития принципа археологического историзма.

Хронологические границы исследования охватывают период с XV по XIX в.: от появления прототипов архитектурного каприччио, изображений, в которых можно наблюдать начало процесса формирования его приемов и методов создания, жанрового расслоения и кульминационного периода развития жанра в XVIII в., и до XIX в., когда каприччио становится приемом, используемым при архитектурном проектировании.

Основными источниками исследования являются теоретические и научные трактаты деятелей искусства исследуемого периода, особенно в начале формирования идейной основы каприччио в итальянском искусстве XV в.; жизнеописания европейских художников и архитекторов; переписка итальянских и английских художников и архитекторов XIX в.; исследования отечественных и зарубежных искусствоведов по проблемам развития жанра; архивные материалы электронной базы данных (Internet archive) с оригиналами теоретических трудов исследуемого периода. Исследовались электронные базы графических и живописных работ (Joconde, Artcyclopedia, Web gallery of art, фонды европейских и российских музеев: Метрополитен, Лувр, Государственный Эрмитаж, ГМИИ им. А.С. Пушкина, музей Дж. Соуна и др.). Выводы диссертационного исследования сделаны на основе изучения оригиналов произведений графики в фонде Отделения гравюр Государственного Эрмитажа (ОЗЕИИ).

Методология и методы исследования определены выбором предмета исследования и основной целью работы. Методология основывается на *междисциплинарном* подходе к исследованию, *компаративные методы*

направлены на изучение исторических, культурологических, научных, философских и искусствоведческих материалов с целью комплексного анализа теоретических и художественных источников в контексте проводимого исследования. К *общенаучным методам*, используемым в работе, относятся *историографический* и *культурно-исторический* методы, способствующие изучению архитектурного каприччио в контексте культуры и общих исторических процессов в странах Западной Европы, а также рассмотрению формирования «картины мира» определенного периода, оказавшей влияние на развитие «воображения» в контексте европейской философии культуры и жанра каприччио. В исследовании применены *диахронический* и *синхронический* методы, используемые в контексте изучаемого периода XV–XIX вв. *Типологически-системный* метод представляется важным при изучении предмета исследования, выявлении общих принципов и закономерностей в формировании приемов и методов каприччио.

К *искусствоведческим методам исследования*, примененным в диссертации, относятся метод *формально-стилистического анализа*, *иконографический метод*, необходимые для выявления особенностей и характерных аспектов каприччио, определения основных этапов формирования и развития архитектурного каприччио. В рамках изучения идеологической основы архитектурного каприччио использован *семиотический метод* исследования. *Иконологический* и *герменевтический* методы направлены на толкование символических образов, поскольку архитектурное каприччио в большей степени представляет собой зашифрованную аллегорию, отражающую основные идеи каждого конкретного исторического периода.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности

5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) искусствоведение ВАК Минобрнауки России:

38. Художественные проблемы предметно-пространственной среды: изобразительное, монументально-декоративное, декоративно-прикладное искусство и архитектура.

39. История развития творческих концепций, школ, традиций и практики в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.

41. Способы и формы взаимодействия различных видов искусств.

44. Идеиные искания и стилевые направления эпохи. Проблемы художественной композиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.

47. Механизмы взаимодействия (синтеза) пространственных искусств между собой, а также связи пластических искусств с литературой, музыкой, театром, кино и другими видами художественного творчества.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые:

- проведено исследование процесса формирования жанра архитектурного каприччио и его эволюции от возникновения прототипов подобных произведений в изобразительном искусстве XV в. до его кульминации и формирования жанровых разновидностей в период Просвещения, а также дальнейшее развитие этого жанра в XIX в.;

- проанализировано формирование и развитие методов и приемов создания архитектурного каприччио в процессе его эволюции в западноевропейском искусстве XV–XIX вв.;

- уточнено определение архитектурного каприччио как самостоятельного явления в западноевропейском искусстве XV–XIX вв.;

- изучен аспект влияния культурно-исторических, социальных и политических процессов на развитие архитектурного каприччио и его распространение в западноевропейском искусстве;

- определены отличительные признаки архитектурного каприччио и архитектурных фантазий исследуемого периода;

- выявлены и введены в научный оборот неизвестные ранее образцы архитектурного каприччио и существенно расширен арсенал терминологического и справочно-информационного материала по истории и теории архитектурного каприччио.

Положения, выносимые на защиту:

1. Архитектурное каприччио можно рассматривать как полноценное явление в западноевропейском изобразительном искусстве XV–XIX вв.

2. Архитектурное каприччио, являясь разновидностью жанра архитектурного пейзажа, формируется и развивается как самостоятельный жанр изобразительного искусства, достигая своего расцвета в XVIII в.

3. Идеи и образы составляющие архитектурного каприччио претерпевают изменения на протяжении XV–XIX вв. под влиянием культурно-исторических факторов, мировоззренческих позиций каждого исторического периода.

4. Методы и приемы создания архитектурного каприччио формируются и развиваются под влиянием философско-эстетических факторов и теоретических концепций XV–XIX вв.

5. Архитектурное каприччио, в отличие от «чистой архитектурной фантазии», представляет собой конкретный, правдоподобный и осязаемый мир, который мог бы существовать в действительности.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в уточнении определения архитектурного каприччио и введении его в научный оборот искусствознания, в выявлении основных ответвлений жанра каприччио в изобразительном искусстве. Материалы диссертации способствуют новому пониманию архитектурного каприччио как самостоятельного явления в искусстве, универсальной формы, отражающей основные идеи времени; расширению возможностей аналитического осмысления архитектурного каприччио, точного определения его форм и жанровых разновидностей.

Практическая значимость исследования заключается в определении методов и приемов создания архитектурного каприччио, расширяющих композиционные и художественные приемы, применяемые современными художниками и архитекторами. Материалы диссертационного исследования могут служить основой в научно-фондовой и экспозиционно-выставочной работе, могут быть использованы для научной, атрибуционной и образовательной деятельности.

Достоверность результатов исследования и обоснованность научных положений обеспечивается полнотой собранного материала, включающего значительный объем литературных, документальных и художественных источников, а также примененной в исследовании методологией, основанной на современных методах комплексного научного анализа произведений искусства.

Апробация исследования. По результатам диссертационного исследования опубликованы десять научных статей, семь из которых – в изданиях из Перечня ВАК РФ (общий объем 9,97 п.л.; авторский вклад 7,99 п.л.), а также представлены в трех докладах: на международной научно-практической конференции «Месмахеровские чтения» (Санкт-Петербург, СПбГХПА им. А. Л. Штиглица», 21–22 марта 2019 г.) и всероссийских научных конференциях молодых ученых «Инновации молодежной науки» (Санкт-Петербург, СПбГУПТД 25–29 апреля 2016 г., 24–28 апреля 2017 г.).

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, поделенных на разделы, заключения, списка источников и литературы, включающего библиографию (на русском и иностранных языках) и электронные ресурсы (165 наименований), а также «Приложение», состоящее из альбома иллюстраций (160 сюжетов) и сопровождающего его списка иллюстраций.

Основной текст диссертации составляет 196 стр., общий объем диссертации – 268 стр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы исследования и ее актуальность, выявляется степень научной разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи диссертации, уточняются ее хронологические границы, излагаются методология и методы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, определяется достоверность ее результатов, приводится апробация исследования.

В первой главе «Факторы становления архитектурного каприччио как жанра и функционирование понятия “каприччио” в культурно-историческом поле XV–XIX вв.» рассмотрен процесс формирования и развития терминологии жанра архитектурного каприччио, исследуется влияние политических, социальных и культурных аспектов на формирование архитектурного каприччио как художественного явления.

Раздел *1.1. «Эволюция художественного языка архитектурного каприччио и формирование терминологии жанра в контексте западноевропейского искусства XV–XIX вв.»* посвящен проблеме формирования и эволюции жанра архитектурного каприччио под влиянием культурно-исторических процессов. Предпосылки развития были созданы в творчестве итальянских художников XV в. В период XVI–XVII вв. появились первые формы каприччио, в которых можно проследить приемы и методы создания изображений с мотивами античной архитектуры. В XVIII в. архитектурное каприччио вступило в стадию самостоятельного жанра изобразительного искусства, прошедшего этапы формирования и обладающего критериями конкретных характеристик (тематики, методов и приемов). XIX столетие стало завершающим периодом эволюции жанра в связи с возникновением неклассических концепций культуры. Постепенно утратив значение «загадки и ребуса» как идеологической составляющей, архитектурное каприччио приобрело новую символическую трактовку в соответствии с философскими и теоретическими концепциями романтизма и

археологического историзма, к концу XIX столетия став приемом, используемым в архитектурном проектировании.

В период XV–XIX вв. термин «каприччио», находясь в тесной зависимости от процесса развития архитектурного каприччио, трансформируется от «слова-понятия» в период XV–XVII веков к термину, обозначающему самостоятельный жанр изобразительного искусства в XVIII в.

В разделе 1.2. *«Формирование тематической составляющей архитектурного каприччио в контексте реконструкции античного наследия»* проанализирована роль и значение возрождения (revival) античного наследия в образной и идейной составляющей архитектурного каприччио. На протяжении XV–XIX вв. античная архитектура рассматривалась как «сокровищница форм» для каприччио. Формы и элементы античной архитектуры служили источником для интерпретаций, способствуя развитию приемов реконструкции, руинирования, коллажа и др.

В XVI–XVII вв. в североевропейских странах сохранялся интерес к античному наследию, которое подвергалось переосмыслению и трансформировалось в соответствии с воззрениями Нового времени. Идеи национального самосознания способствовали переплетению готических форм с классическими архитектурными элементами, знания о которых поступали из Италии, что оказало влияние на такой прием каприччио как реконструкция.

В разделе прослежено развитие методов и приемов создания архитектурного каприччио в контексте формирования стилистических особенностей барокко, рококо и классицизма. Отмечается, что обращение к памятникам античности явилось неотъемлемой частью культуры эпохи Просвещения. Критическое теоретизирование, различные методы исследования античности, столкновение филологического и археологического методов повлияли на развитие «греко-римского спора». Художники в своей творческой практике использовали приемы и методы

создания архитектурного каприччио с целью отражения определенных теоретических и идеологических воззрений.

Развитию идейной и образной составляющих архитектурного каприччио в английском искусстве XIX в. способствовало исследование древних культур Рима, Греции и Древнего Египта. Новое понимание истории и развитие принципа «археологического историзма» повлияло на изучение памятников архитектуры, их трансформацию в форме архитектурного каприччио и развитие приема «культурных наслоений» («палимпсест»). Таким образом, реконструкция античного наследия сыграла особую роль в формировании и развитии тематической, образной и идейной составляющих архитектурного каприччио, став источником форм для интерпретации в изобразительном искусстве наряду с другими культурами и стилями прошлых исторических периодов.

Раздел 1.3. *«Идея паломничества и практика путешествий как факторы влияния на формирование функционально-семантических смыслов архитектурного каприччио»* посвящен исследованию значения паломничества и путешествий в создании особого символического городского пространства в архитектурных каприччио. Образный ряд архитектурного каприччио был сформирован на основе путеводителей, представляющих путешественникам основные достопримечательности («чудесами») Иерусалима и Рима. Композиционные принципы построения объектов в путеводителях оказали влияние на формирование приемов каприччио: коллажа, идеализации, обобщения форм.

Важной частью исследования является определение роли и значения образовательных путешествий «гран-тур» в XVII в. в развитии самостоятельных жанров в границах архитектурного пейзажа: «ведуты», «архитектурной фантазии» и «каприччио». Расширение территориальных границ, возможность путешествовать способствовали открытию и изучению древних культур. Изменение отношения к культуре Средневековья, интерес к трансформации и использованию античных форм повлияли на образную

составляющую архитектурного каприччио, на преобразование приема «коллажа» в прием «культурных наслоений». Художники XIX в. использовали приемы и методы каприччио для создания сложных пространственных и временных отношений. Таким образом, паломничество и практика путешествий оказали влияние на формирование «пространственных отношений» в архитектурном каприччио, создание особого символического пространства, а также способствовали развитию тематической и образной составляющей архитектурного каприччио.

Выводы по первой главе. Жанр архитектурного каприччио включает в себе множество взаимосвязей архитектурных форм, символических образов, основанных на реконструкции античного наследия. Семантические особенности архитектурного каприччио, определяющиеся категориями времени и пространства, менялись под воздействием историко-культурных и социальных процессов XV–XIX вв., развития паломничества и практики путешествий.

Во второй главе **«Архитектурное каприччио как универсальная форма воплощения мировоззренческих позиций XV–XIX вв.»** рассмотрено формирование и развитие методов и приемов создания архитектурного каприччио, его идейной составляющей в контексте изменений категорий времени, пространства, реальности и воображения. Каждая из универсалий («память» и «история») включает в себе индивидуальные содержательно-смысловые характеристики, во многом определяющие изменения идеологической и образной составляющей архитектурного каприччио.

В разделе 2.1 *«Категория воображения как основная составляющая архитектурного каприччио и способ отражения картины мира XV–XIX вв.»* исследованы концепции, повлиявшие на развитие категорий творчества и воображения в контексте эволюции архитектурного каприччио, предполагающих частичный отход от следования достоверности изображаемого. Философские теории сформировали определенную картину

мира, изменили представление о «времени», что позволило художникам экспериментировать с формами, сочетая «реальность» и «воображение».

В разделе рассмотрено формирование идейной основы каприччио как ребуса или загадки в контексте категорий творчества и воображения, развивающихся под влиянием философских идей эпохи Возрождения. Метод идеализации, используемый в каприччио, развивался в этот период в контексте эстетической концепции, связанной с категорией красоты, определяющейся критериями уравновешенности и математической гармонии.

В период Нового времени сформировалась механистическо-материалистическая картина мира, в связи с чем античность стала трактоваться как утопическая реальность. Теории о перспективе оказали влияние на формирование приема перспективы, способствующего созданию иллюзии как искаженного восприятия. Неустойчивость бытия, сосуществование фантазии и реальности в границах одного произведения стали критериями архитектурных каприччио барокко, ставших отражением определенного мировосприятия эпохи, обозначая тенденцию мышления в экспрессивных, неуравновешенных формах.

В период Просвещения жанр архитектурного каприччио приобрел значение «интеллектуальной игры» и ребуса. В философии XVIII в. произошло разграничение понятий «разум» и «воображение». Классицистическому направлению в искусстве соответствовала философия «рациоцентризма». Идеи теоретика и философа Дж. Вико о преемственности культур, их цикличности повлияли на формирование приема «культурных наслоений» (палимпсеста).

Мировоззренческие позиции времени, развитие принципа «национального» и поиск национальной идентичности, заключающиеся в обращении к прошлым историческим периодам, идея мифа и «поэтика руин» стали основополагающими в развитии идейной составляющей архитектурного каприччио в творчестве английских художников XIX в.

Таким образом, смысловые универсалии архитектурного каприччио, касающиеся творчества и воображения, оказали влияние на методы и приемы его создания. Философские концепции способствовали разграничению понятий «реальность» и «воображение», что повлияло на тематическую, образную и идейную составляющую архитектурного каприччио.

Раздел 2.2. *«Принципы воплощения архитектурного пространства в каприччио и факторы влияния на формирование композиционной структуры жанра в период XV–XIX вв.»*. Раздел посвящен композиционным проблемам создания архитектурных каприччио, как совокупности возможных положений изображаемых объектов, формирующих особое пространство. Важное значение здесь принадлежит трудам о перспективе, которые оказали влияние на формирование «перспективы» как приема, способствующего созданию иллюзии как искаженного восприятия. Теоретические концепции, основанные на философском видении красоты в математическом упорядочивании и гармонии, способствовали развитию приемов идеализации при создании каприччио, а теоретические работы художников и архитекторов Северной Европы XVI–XVII вв., основанные на экспериментах с перспективой, оказали существенное влияние на развитие приемов, связанных с перспективными построениями: приема гиперболизации, множественности и перспективных сокращений.

В период Просвещения композиционные решения, методы и приемы создания произведений в жанре архитектурного каприччио во многом были обусловлены его идейной составляющей, развивающейся в контексте различных традиций и подходов к изучению античного наследия. Особое развитие в XVIII в. получили французские и английские исследования Древней Греции, что сформировало идею «греческого возрождения» (Greek revival) в XIX в. Развитие исторических подходов к изучению античного наследия привело к переоценке ценностей и возникновению «греко-римского спора». Противоречия привели к созданию исследовательских трактатов, в которых нашел отражение прием «сравнения» архитектурных форм разных

периодов и стран в одном изображении, что сформировало прием «коллажа» при создании каприччио.

В XIX в. на развитие приема «культурных наслоений» архитектурного каприччио оказали влияние теоретические положения эклектики, питаемой идеями романтизма, что способствовало развитию интереса к архитектуре предыдущих стилей в XIX в., а также становлению «элективного метода» в искусстве.

Таким образом, поиск новых композиционных решений, теоретические концепции о перспективе оказали влияние на «пространственную» составляющую архитектурного каприччио, сформировали используемые методы и приемы. Именно «пространство» способствовало отражению определенной картины мира, воплощаемой художниками в архитектурном каприччио.

Выводы по второй главе. Смысловые универсалии каприччио, развивающиеся в контексте категорий реальности и воображения, повлияли на идейную составляющую архитектурного каприччио, повлекли за собой поиски в области композиционной структуры произведений жанра, способствуя формированию «генетического кода» каждого исторического периода XV–XIX вв. Теоретические работы о перспективе определили особую организацию «пространства» архитектурного каприччио, способствуя развитию методов и приемов его создания. Мировоззренческие позиции оказали влияние не только на формирование образного ряда архитектурного каприччио, но и во многом определили методы и приемы создания произведений этого жанра.

В третьей главе «Проблемы формообразования каприччио, развитие методов и приемов его создания в контексте идеологических воззрений и интеллектуально-образовательных практик XV–XIX вв.» исследованы процесс формирования и эволюция методов и приемов создания каприччио: от их появления в прототипах до развития архитектурного

каприччио как самостоятельного жанра в XVIII в. и его трансформации в XIX в.

Раздел 3.1. «Прототипы архитектурного каприччио в изобразительном искусстве и начало формирования изобразительных приемов жанра в период Ренессанса и Нового времени (XV–XVII вв.)» посвящен исследованию эволюции методов и приемов создания архитектурного каприччио в изобразительном искусстве XV–XVII вв. В разделе рассмотрены приемы, используемые художниками при изображении городов в путеводителях, на миниатюрах, фресках, где презентация архитектурных объектов таких древних городов как Иерусалим и Рим, напоминала своеобразный коллаж из изображений достопримечательностей, что способствовало формированию приема «коллажа».

На развитие метода «идеализации» и приема «перспективы» при создании архитектурного каприччио художниками северных европейских стран большое влияние оказали концепции создания «идеального города». Поиски новых методов и приемов создания произведений жанра были направлены на отражение идеи поиска национальной идентичности, вследствие чего изображение вымышленных сооружений стало представлять собой коллаж из классицистических, готических, ренессансных и барочных архитектурных элементов.

Итальянизирующий тип пейзажа оказал влияние на деятельность североевропейских мастеров, идеализирующих городские виды, в которые они добавляли руинированные объекты. Помимо реконструированной архитектуры художники обращались к изображению разрушенных памятников, которые можно определить как «вестиджи» – следы великого наследия прошлых веков, что повлияло на формирование метода «вестиджи» (осознанного руинирования). Рисунки Ж. Калло и А. Тасси способствовали формированию в конце XVII в. нового видения архитектурного пейзажа как «иллюзии», что оказало влияние на появление идеализированных пейзажей в духе каприччио у художников конца XVIII в. Таким образом, в период

Возрождения и Нового времени в искусстве появились прототипы архитектурного каприччио – произведения, в которых большую роль играл архитектурный пейзаж. Характерными методами его создания стали метод «идеализации» и иной подход в применении перспективы.

В разделе 3.2. «Анализ основных методов и приемов, используемых в архитектурном каприччио в эпоху Просвещения» прослежена эволюция методов и приемов создания архитектурного каприччио в период его становления как самостоятельного жанра в творческой практике итальянских художников XVIII столетия. Жанр архитектурного каприччио первой половины XVIII в. являлся ответвлением жанра «воображаемой ведуты», но, в отличие от городских видов, каприччио позволяло художникам экспериментировать в контексте категорий времени и пространства.

В разделе проанализировано применение методов и приемов создания архитектурного каприччио в творчестве А. Каналетто, который использовал прием коллажа, прибегал к методу «бумажного проектирования», создавая «палладианские каприччио». Развитию приемов создания архитектурного каприччио способствовал Дж.П. Панини, который представлял Рим как город руин, создавая особую «городскую канву», своего рода «интеллектуальный ребус».

Значительное влияние на развитие приемов, используемых в архитектурных каприччио, оказал Дж.Б. Пиранези, обращающийся к приемам коллажа и реконструкции, бумажного проектирования, создавая вымышленные пространства, представляя, как выглядел бы современный ему Рим без исторических наслоений. В работах Дж. Пиранези впервые появились предромантические идеи, способствующие формированию «поэтики руин» и развитию метода «вестиджи». «Романтическое видение» руин нашло свое отражение в XVIII в. в каприччио Ш.Л. Клериссо, Ю. Робера и Фр. Гварди.

Таким образом, в эпоху Просвещения архитектурное каприччио развивается как самостоятельный жанр: сформировался его образный ряд и

идейная составляющая, обладающая метафорическим и аллегорическим значением. Получили развитие приемы коллажа, гиперболизации, множественности форм, реконструкции и сформировался метод «руинирования» (вестиджи).

В разделе 3.3. *«Принцип археологического историзма, его природа и роль в формирующей сущности архитектурного каприччио в XIX в.»* исследовано развитие методов и приемов создания каприччио в творчестве английских художников и архитекторов XIX в. в контексте теоретических концепций «историзма» и направления «романтизм», универсалий «памяти» и «истории». Особенностью английских архитектурных пейзажей стала идейная основа каприччио, сформировавшаяся под влиянием идей романтизма и историзма.

Приемы и методы создания архитектурного каприччио итальянских мастеров оказали влияние на творчество Роберта и Джеймса Адама, использующих прием коллажа и эклектики («умного выбора», эклектизма) в своей творческой практике. Несмотря на фантастичность образов в проектах братьев Адамов, они мыслили их реальными объектами, что позволяет отнести произведения, выполненные в духе каприччио, к «бумажному проектированию».

Идеи романтизма способствовали развитию метода «вестиджи» или «осознанного руинирования» реальных современных архитектурных объектов. Архитектура в XIX в. стала определяться с позиции «времени», в соответствии с концепциями романтического видения национальной идеи. В произведениях смешиваются различные пространственные и временные слои (прием «смешения временных характеристик»), что делает архитектуру анахроничной, вневременной. Таким образом, в XIX в. архитектурное каприччио получило иную идейную направленность, основанную на формировании принципа археологического историзма, что повлияло на трансформацию приема коллажа в прием палимпсеста. Метод руинирования (вестиджи) получил иную трактовку.

Выводы по третьей главе. Методы и приемы создания архитектурного каприччио, от их формирования в прототипах жанра в период Возрождения и Нового времени, до их развития в период становления архитектурного каприччио как самостоятельного жанра в XVIII в., и их трансформация в XIX в., эволюционировали под влиянием стилевых особенностей, философских и теоретических концепций.

В **Заключении** диссертации представлены основные выводы проведенного исследования эволюции архитектурного каприччио как художественного явления в искусстве, трансформации методов и приемов его создания в XV–XIX вв.

1. Жанр архитектурного каприччио, представляющий собой разновидность жанра архитектурного пейзажа, – полноценное явление в западноевропейском изобразительном искусстве XV–XIX вв., универсальная форма для отражения основных теоретических и философских воззрений времени.

2. Архитектурное каприччио, достигшее своего расцвета в XVIII в., представляет собой синкретизм реального и вымышленного, способствует выражению определенных идей, апеллируя универсалиями памяти и истории, развивается в контексте категорий времени и пространства, реальности и воображения.

3. Идеи и образы составляющие архитектурного каприччио изменяются под влиянием культурно-исторических процессов, идеологических воззрений XV–XIX вв., способствуя дифференциации архитектурного каприччио на: каприччио с античными зданиями, представленными руинированными или реконструированными согласно художественному авторскому видению; средневековыми и современными художникам и архитекторам зданиями.

4. Методы и приемы создания архитектурного каприччио формируются и развиваются под влиянием мировоззренческих позиций, художественных направлений, теоретических концепций XV–XIX вв. Характерными

методами, используемыми при создании архитектурного каприччио стали: метод идеализации (соответствующие ему приемы коллажа, реконструкции, сопоставления, пространственного перемещения), прием перспективы как иллюзии восприятия (приемы множественности форм, гиперболизации, перспективных сокращений), метод руинирования (вестиджи).

5. Архитектурное каприччио отличается от «чистых архитектурных фантазий» и представляет собой универсальную форму, обладающую метафорическим и аллегорическим значением, условно реальное пространство, которое могло бы существовать в действительности.

В работе содержится решение научной задачи – уточнение определения архитектурного каприччио как самостоятельного явления в искусстве и введение его в научный оборот искусствознания, что обусловило проведение комплексного исследования жанра архитектурного каприччио: развития его идейной составляющей, жанровых разновидностей, методов и приемов его создания в западноевропейском изобразительном искусстве XV–XIX вв.

Основные положения нашли отражение в следующих публикациях

1. Гусева К.Е. «Мечта профессора» Ч.Р. Кокерелла в контексте методологических проблем изучения архитектуры в Англии в XIX в. / К.Е. Гусева, М.В. Цейтлина // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. – 2017. – № 1. – С. 16–25. (0,67 п.л.)
2. Гусева К.Е. Английское архитектурное каприччио в контексте развития ведущих стилистических направлений XIX в. / К.Е. Гусева // Артикульт. Научное рецензируемое электронное издание факультета Истории искусства РГГУ [Электронный журнал]. – 2020. – № 40 (4–2020). – С. 65–77. (1,51 п.л.)
3. Гусева К.Е. Теоретические концепции в европейском искусстве XVI–XVII вв. и их влияние на формирование архитектурного пейзажа каприччио / К.Е. Гусева // Вестник Санкт-Петербургского государственного

университета технологии и дизайна. Серия 2. – 2020. – № 4. – С. 16–24. (1,22 п.л.)

4. Гусева К.Е. Формирование дефиниции «каприччио» и его коннотации в искусстве XV–XIX вв. / К.Е. Гусева, М.В. Цейтлина // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. – 2021. – № 2. – С. 27–35. (0,61 п.л.)

5. Гусева К.Е. Топографический метод в трактовке архитектурной формы и образа Рима в графическом искусстве XVI–XVII вв. / К.Е. Гусева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. – 2023. – № 4. – С. 21–29. (1,20 п.л.)

6. Гусева К.Е. Формирование и развитие методологических аспектов жанра «городской панорамы» в русском изобразительном искусстве XVIII–XIX вв. / К.Е. Гусева, М.В. Цейтлина // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2024. – № 66. – С. 177–188. (0,69 п.л.)

7. Гусева К.Е. Развитие приемов руинирования (вестиджи) и реконструкции в архитектурных каприччио Ю. Робера (1733–1808) / К.Е. Гусева // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2024. – № 69. – С. 150–156. (0,81 п.л.)

8. Гусева К.Е. Реминисценция традиции «Mirabilia urbis Romae» в картографии эпохи Возрождения / К.Е. Гусева // Вестник молодых ученых ФГБОУВО «СПбГУПТД». – 2016. – № 3. – С. 280–283. (0,17 п.л.)

9. Гусева К.Е. «Английский Пиранези» Дж.М. Гэнди (1771–1843) / К.Е. Гусева // Вестник молодых ученых ФГБОУВО «СПбГУПТД». – 2017. – № 2. – С. 272–280. (0,52 п.л.)

10. Гусева К.Е. Каприччио Дж.П. Панини в контексте методологических проблем изучения архитектурного пейзажа / К.Е. Гусева // Месмахеровские чтения – 2019, материалы международной науч.-практ. конф. / Сб.науч.ст. [ред. А.О. Котломанов]. СПб. : СПГХПА. – 2019 (21–22 марта). – С. 21–30. (0,58 п.л.)