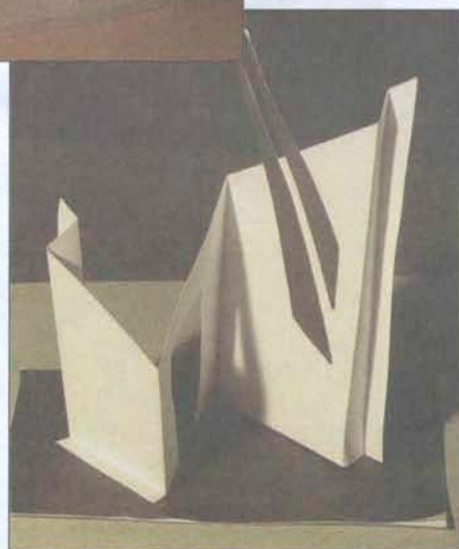
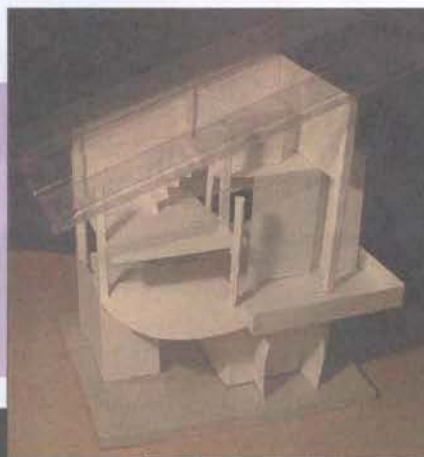

В макетах учащихся конструкция здания создается из композиционно уравновешенных вертикалей и горизонтальных плоскостей. Диапазон работ — от простейших макетов из опор и перекрытий до сложных макетов, где использованы различные архитектурные элементы (окна, своды, лестницы и др.)

ЗАДАНИЯ

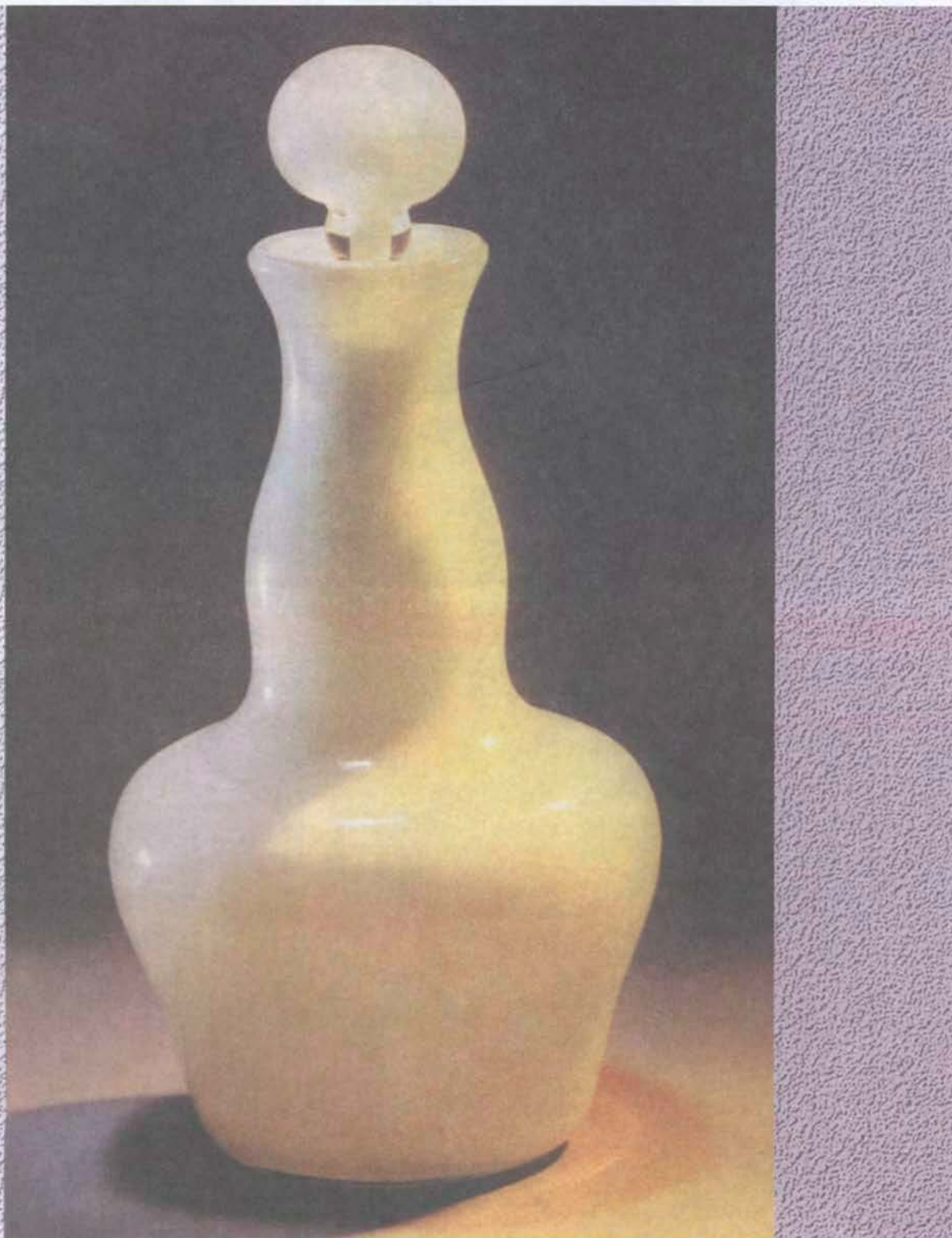
Проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элементов здания.

1. а) Создайте фантазийную конструкцию из вертикальных и горизонтальных плоскостей произвольной формы, ритмически организовав и сбалансировав ее как единое композиционное целое;

б) создайте прообраз дома, его «скелетную конструкцию» без стен, только при помощи вертикальных опор (полоска, согнутая по длине уголком), горизонтальных перекрытий (прямоугольной формы), соединенных между собой сходами (лестницами). Нарисуйте схематичный чертеж-набросок дома, из которого станет ясно, сколько будет опор и какого они будут размера, на какой высоте будут располагаться перекрытия и т.д. На плотной бумаге расчертите места опор, заготовьте уголки вертикалей опор, прямоугольники перекрытий, полоски сходов-лестниц и приступайте к макетированию.

2. Создайте оригинальную конструкцию фантазийного объекта из стен, проемов и крыш. В конструкцию могут быть введены арки и различные приемы усложнения рельефа стен. Композиция должна четко читаться по планам и иметь вертикальную доминанту.

Вещь как сочетание объемов и образ времени

Вещь родственна зданию своей конструктивной природой. Подобно зданию она строится. В любой вещи, вне зависимости от ее назначения, можно выявить *конструкцию*, или *структуру*, и обнаружить взаимное сочетание объемов. Многообразие этих объемов бесконечно. Иногда их можно свести к простейшим геометрическим телам, как, например, в конструкции кувшина, флакона или видеокамеры. Но порой это очень сложные формы: каплевидные, сферические, изогнутые, перетекающие из одной в другую. Во многих вещах даже сложно определить с первого взгляда, формы каких тел лежат в основе их конструкции.

Форма вещи не случайна. Наилучшая **форма** — это *результат наиболее полного выражения сути вещи, ее функции*. Материал, цвет, конструкция вещи должны в максимальной степени соответствовать ее эффективности в работе. Исходя из этого и лейка, и чайник сконструированы так, чтобы с наибольшим удобством из носика текла вода.

Анализируя формы различных предметов (ваз, чайников, бутылок и пр.), вы можете выявить составляющие их объемы: цилиндры, шары, конусы и т.п.

ВЕЩЬ И ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕЕ ФОРМЫ

Пример сочетания простых форм

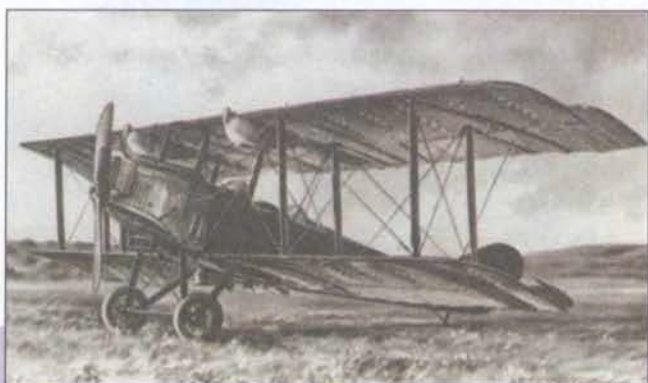

Пример усложненного сочетания форм в конструкции вещи

В форме современных вещей дизайнеры стремятся эстетически воплотить их функцию. В идеале вещь должна быть полезной, удобной и красивой. В ней соединены искусство и утилитарность

Каждая вещь создана для чего-то, чтобы принести человеку пользу. Можно сказать, что не бывает бесполезных вещей (даже если это безделицы, то и у них тоже есть предназначение, пусть и шуточное). Вещь всегда утилитарна, т.е. рассчитана на практическое применение. Когда исчезает дело, для выполнения которого предназначена вещь, исчезает и отмирает она сама. Так исчезли, например, примусы и конки, шарманки и граммофон. Зато родились неведомые в прошлом компьютеры и ракеты, ретрансляторы и подлодки. В вещи воедино слито **художественное и утилитарное, красота и польза.**

Красота не существует сама по себе, отдельно от предмета или как некая внешняя «оформительская» добавка, а является наиболее полным и точным выражением предназначения вещи, ее функции.

Например, форма самолета изменялась в соответствии со стремлением достичь наибольшей скорости. Каждая новая модель приобретала более обтекаемые, пластически выразительные формы, становясь все более скоростной. Красота явилась художественным воплощением сути полета.

Эволюция формы самолета предстает как наиболее полное соответствие развитию его летных качеств

Каждое новое поколение художников, стремясь сделать вещь наиболее красивой, пытается достичь идеала. Таким идеалом в дизайне можно считать наиболее полное соответствие формы предмета и цели, его породившей и в нем воплощенной.

Конечно, красота вещи во многом предопределяется тем, с какой полнотой в ней выявляется ее функция. Но в то же время, эта взаимосвязь не абсолютна. Нам часто нравятся вещи, не очень-то отвечающие требованиям функциональности, и оказывается, что художественные качества вещи для нас важнее, чем ее практическая значимость. Это происходит потому, что красота может обладать самостоятельной ценностью.

Со временем практическая эффективность вещи часто уменьшается (например, самовар, сабля или граммофон), а ее художественная ценность как предмета искусства возрастает.

Кроме того, вещь значима для нас как отпечаток времени, отражение нашей жизни. Глядя на какую-нибудь вещь, мы часто вспоминаем связанные с ней события. Непостижимым образом вещь вбирает в себя дух своего хозяина, места, в котором находится. В вещи живет память и образ времени. Вещь — материальный отпечаток эпохи.

Утюг во все времена использовали для глажения одежды и белья. Но его форма и стиль определяются не только назначением, но эстетическими воззрениями и техническим развитием той или иной эпохи

Старые вещи сегодня утратили свою роль и практическое значение в жизни, но по прошествии времени в них с большей силой ощущается красота и дух прошлого

Балет,
балет...

Праздники
мамино
детства

Один и тот же предмет в сочетании с разными объектами рождает иной образ

Образный язык инсталляции — это уподобление и сравнение, т.е. метафора, символ. Таким символом может быть часть предмета, его деталь. Деталь, заменяя целое, метафорически рождает его образ. Очень важно название инсталляции. Оно расширяет смысл композиции, задает определенный ракурс восприятия.

Благодаря этому свойству в современном искусстве вещи служат материалом для создания инсталляций. **Инсталляция** — это не вид дизайна, не способ создания какой-нибудь вещи, а произведение пластического искусства. Это композиция из реальных предметов и вещей, расположенных на плоскости или в пространстве. Образ действительности в инсталляции не предстает в виде изображения (пейзажа или портрета), а рождается благодаря ассоциативно-образному представлению, возникающему от составляющих ее предметов. Включенные в инсталляцию предмет или вещь в сочетании с другими предметами или вещами приобретают художественный смысл, некую символичность.

Милая бабушка

Бумажные цветы, как с первомайской демонстрации, мячик на резинке — забавная детская игрушка и старые фотографии в своем сочетании рождает образ праздников мамино детства

Цыганская песня

Инсталляция — не механическое соединение вещей, а искусство высекать мысль из самой вещи, делать ее выражением своего замысла, творить новый художественный мир по законам композиции

С Новым годом!

Блокада

В инсталляции, как и в плакате, в полной мере действует художественно-образный язык монтажа. Это касается принципов и логики соединения ее элементов. Только когда в инсталляции предметы не однотипны, а контрастны, в их сопоставлении, столкновении рождается образ, метафора, символ, аллегория.

Аленка —
моя сестренка

Тайное

В инсталляциях вещи приобретают образно-иносказательный характер, превращаются в «портреты» событий, людей, вызывая различные ассоциации

Когда играли патефоны

ЗАДАНИЯ

Схематическая зарисовка.

1. Сделайте схематическую зарисовку вещи (с натуры или фотографии), в которой были бы выявлены составляющие ее геометрические формы.

Создание образно-тематической инсталляции.

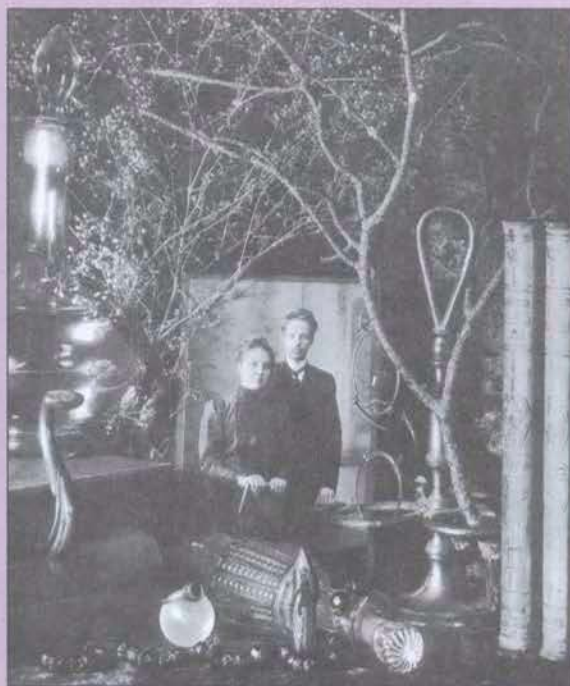
2. Тема выбирается самостоятельно или предлагается учителем.

Примерные темы инсталляций:

а) портрет человека («Витек-сластена», «Воспоминание о моей бабушке», «Катенька, я тебя люблю!», «Веселые кошечки тети Клавы»);

б) портрет времени, события («Демонстрация», «Воспоминания об Афгане», «Школьный завтрак», «Ах, какое славное лето!»);

в) портрет места действия («Дом моего дедушки», «Дворы нашего детства», «Москва майская»).

Серебряный век

Работа требует дополнительной домашней подготовки: необходимо продумать замысел, подобрать вещи, материалы, из которых работа будет создана. Инсталляция может быть выклеена на плоскости или закреплена деревянной рамкой в пространстве.

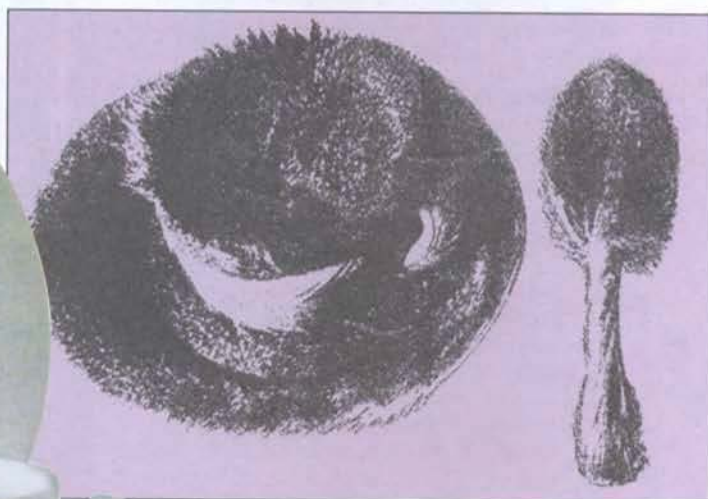
Форма и материал

Роль и значение материала в конструкции

Как мы уже знаем, каждая вещь имеет, прежде всего, утилитарный, «деловой» смысл и предназначена для какой-то цели. Стакан для того, чтобы пить, лыжи, чтобы бегать и не проваливаться в снег, калоши, чтобы не промокали ноги в дождь. Предназначение вещи во многом определяет материал, из которого она сделана. Ваза делается из стекла, чтобы сохранять влагу, а носки из шерсти, чтобы согревать ноги и быть мягко-эластичными при ходьбе. На мгновение представьте,

что вещи сохраняют ту же форму, но меняются материалами: ваза из шерсти, а носки из стекла. Смогут ли они выполнять свое предназначение? Таким образом, получается, что функция вещи влияет не только на ее форму, но и на выбор материала, из которого эта форма создается.

Дизайн — искусство и порождение промышленного века. Он зависит от развития науки и техники, которые дают дизайнеру и архитектору материалы для их творчества. В современных конструктивных искусствах это стальной прокат и железобетон, алюминиевые сплавы и полимеры, новые модификации светопрозрачных материалов и синтетических красителей. Даже традиционное дерево, благодаря новым технологиям обработки (клееная древесина), позволяет создавать немислимые прежде конструкции вещей и зданий.

**ЧАШКА, БЛЮДЦЕ И ЛОЖКА,
ОБРОСШИЕ МЕХОМ.**
М. Оппенгейм

Если материал выбран без учета функции вещи, то эту вещь невозможно использовать по ее прямому назначению

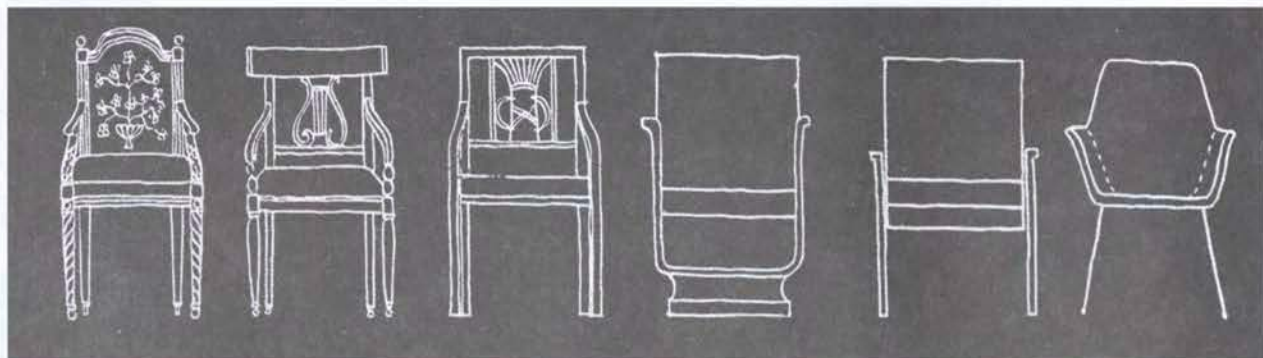

Вещи — незаменимые спутники нашей жизни

Искусство дизайна — это искусство формообразования, это художественное конструирование самых разных вещей — от огромного экскаватора до миниатюрного флакона. Дизайнеры стремятся воплотить в вещи единство красоты и целесообразности

Таким образом, мы видим, что *сам материал во многом определяет форму и конструкцию вещи или здания*. Например, стул сперва был из дерева, и это определяло его форму: прямолинейность очертаний, жестковатость и грубоватость конструкции. С появлением металлов, а затем пластмасс форма стула приобрела пластичность. То же и в архитектуре: мосты сперва были деревянные, и это диктовало соответствующие конструкции и форму; потом кирпич позволил усложнить и разнообразить форму; а появление железобетона сделало реальностью самые сложные конструкции (например, подвесные).

Появление новых материалов меняет устоявшееся понимание тектоники зданий и традиционные подходы к формообразованию вещей. Появляется возможность создавать новые, невиданные раньше конструкции, оригинальные формы.

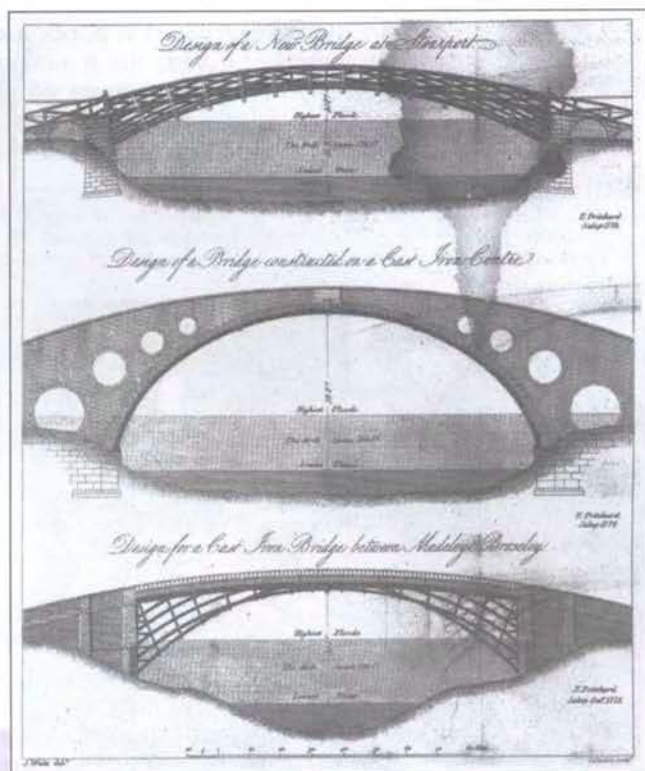
Пример эволюции формы и стиля в зависимости от появления новых технологий и материалов

Не только форма определяет материал, но и выбор материала определяет форму вещи, диктует ее построение и конструкцию

Велик спектр применения новых материалов: от гнутых ножек стула до большепролетных мостов и несущих конструкций высотных зданий; от пластиковой посуды до пластиковых корпусов автомобилей; от синтетических мехов до огнеупорных полимеров. Так, технические достижения дали художнику совершенно новые возможности в создании форм, раздвинули наше понимание красоты и образности в конструктивных искусствах.

Возникновение новых материалов меняло и сам процесс изготовления вещей и строительства зданий: вместо деревянных срубов появилась кирпичная кладка, затем ее сменила сборка домов из уже готовых плит и панелей. А уже возникают непривычные нашему сознанию пневматические и воздухоопорные (надувные) строительные конструкции. Все это последствия закона *взаимосоответствия формы и материала*. Меняется материал, и меняются способы работы с ним.

Современные материалы позволяют менять даже веками сложившиеся функции архитектурных элементов. Так стена, традиционно имевшая смысл разделяющей преграды между внешним миром и внутренним пространством дома, сделанная из прозрачных стекло-пластических масс, а не из кирпича или бетона, стала зрительно соединять, а не разделять оба эти пространства.

Однако фантазия и воображение художника подпитываются не только новизной материалов, но и новым, более пристальным взглядом на природу. Более глубокое понимание ее «архитектуры», закономерностей ее «строений» стало благодатной почвой для возникновения неожиданных конструктивных идей в архитектуре, порожденных анализом природных форм — бионикой.

Художник всматривается в мир природы, и ему открывается не хаос, а скрытый доселе порядок. Паутина, шишка, муравейники, пчелиные соты, гнезда, хижина бобров и т.д. потрясают совершенством конструкции, ее целесообразностью, полным соответствием формы своему назначению

Часто оригинальные вещи, детали интерьера дизайнеры конструируют из природных материалов или уже готовых вещей, придавая им иную, нежели прежде, функцию (подобно вашей творческой работе в проекте «Из вещи — вещь»). Осознав свойства материалов, вы можете, подобно дизайнерам, сконструировать предметы интерьера или повседневного обихода, которые могут найти применение в реальной жизни или иметь ценность просто благодаря своему неожиданному и интересному конструктивно-художественному решению.

Не богатство материала, а острота художественного видения и конструктивное мышление являются решающим фактором дизайнерского творчества.

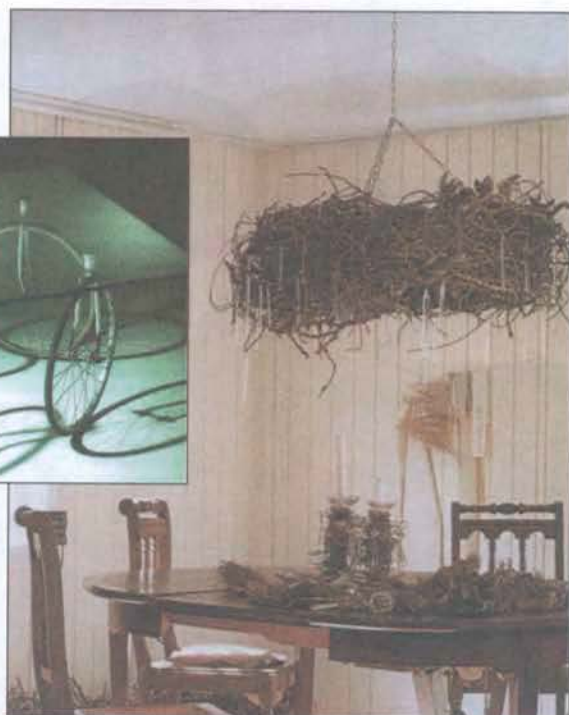
Люстра из пластиковых трубочек (работа учащегося)

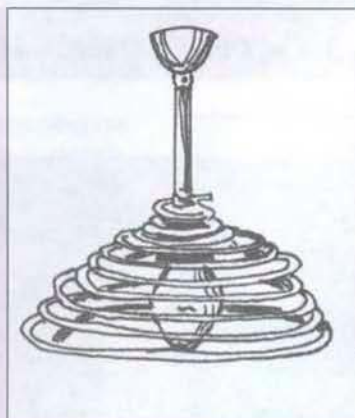
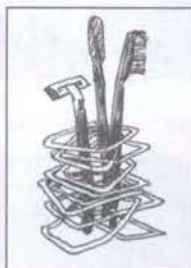
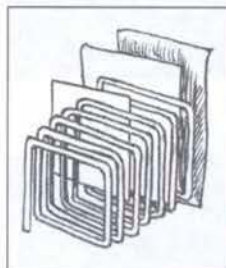
В фантазийных ученических работах и проектах дизайнеров используются одни и те же принципы конструктивного творчества

Оригинальные разработки стиля интерьера художниками-дизайнерами: столик (оргстекло и колеса от велосипеда), абжур (природные материалы)

Перед вами фантазийные проекты вещей различного назначения, в которых используются свойства одного и того же материала (моток проволоки)

В проектах учащихся благодаря остроте видения, активности конструкторской мысли моток проволоки превращается в подставку для канцелярских принадлежностей, а CD-диски — в салфетницу. Используя старую вещь, но придав ей другую функцию, можно создать новый фантазийный объект

В основе конструкции этих вещей катушки из-под клейкой ленты

ЗАДАНИЯ

Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и назначении вещи.

1. Проект «Сочинение вещи». Сконструируйте вещь (аппарат, механизм, одежда, мебель, обувь и т.п.) исходя из свойств выбранного материала. Проанализировав форму и своеобразие исходного материала, попробуйте увидеть в нем фантазийную или реальную вещь для выполнения соответствующих задач (например, пружинная вешалка, чистильщик обуви, выжиматель страха, распылитель смеха, сапоги-скороходы, ковер-самолет и т.д.). Вещь создается добавлением к исходному материалу 2-3 деталей. Исходным материалом могут быть: а) моток проволоки, комок ваты или ветоши, кусок стекла или дерева, мех или щетина и пр.; б) отдельные механические детали, шестеренки, металлические цилиндры, цепочки, пластиковые и стеклянные трубки, шарики и др.

2. Проект «Из вещи — вещь». Переосмысливая назначение старой и ненужной вещи и используя ее лишь как исходный конструктивный материал, создайте вещь с новыми функциями, новым конструктивным смыслом и образностью. Трансформация может происходить как путем добавления новых элементов, так и путем сокращения вещи. Определите функцию вновь созданного объекта и дайте ему название.

Роль цвета в формотворчестве

Мир дарит человеку бесчисленное многообразие не только форм, но и цвета. Однако в современном городе человек лишен богатства оттенков морской раковины, лесной поляны или заката. Он лишен не только чистого воздуха, но и зрительно-цветовых впечатлений, необходимых для полноценной жизни.

Природе человека противоречит симметрично скучная планировка кварталов, однообразие форм, скудость и невыразительность их цвета. Важнейшая задача архитектора и дизайнера — преодолеть цветное голодание горожанина, дать ему эмоционально яркие впечатления.

Характер и роль цвета в архитектуре и дизайне отличаются от цвета в природе. Деревья, травы, небо имеют цвет, данный им природой, а цвет здания или вещи сочинен художником. Несмотря на то что **цвет** в конструктивных искусствах предстает всего лишь как окрашенная поверхность реальной вещи или здания, он является средством наиболее сильного эмоционального воздействия на человека.

Цвет помогает организовать пространство, выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму объекта. Что это значит? И в пространстве городской площади, и на плоскости стены дома цвет выделяет главное, т.е. доминанту, и создает разнообразие. При помощи цвета части здания и сами здания в пространстве могут быть соединены или разделены.

Цвет помогает организовать пространство, выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму объекта. Что это значит? И в пространстве городской площади, и на плоскости стены дома цвет выделяет главное, т.е. доминанту, и создает разнообразие. При помощи цвета части здания и сами здания в пространстве могут быть соединены или разделены.

Цвет обостряет эмоциональное восприятие формы и пространства, будь то здание или кружка

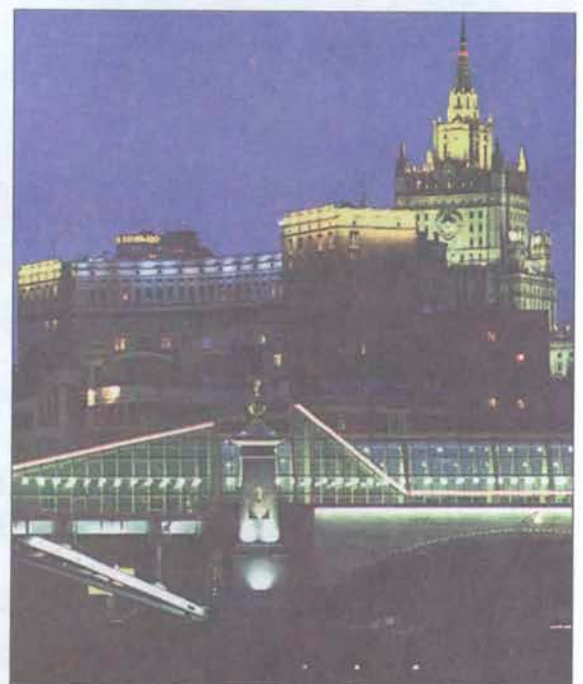
Цвет уничтожает монотонность ровных плоскостей, меняет их зрительное восприятие

Цвет может зрительно уменьшить или увеличить, сузить или растянуть форму в зависимости от творческого замысла архитектора

В объемно-пространственных построениях действуют те же законы цветовой композиции, что и на плоскости, которые мы изучали в графическом дизайне.

В своих макетах вы будете определять *цветовое решение* отдельных зданий и небольших открытых городских пространств (кварталы, площади, улицы). В зависимости от поставленных композиционно-образных задач при выявлении формы или организации пространства необходимо будет подбирать и цветовую гамму.

Не только цвет, но и освещение помогает восприятию формы здания. Подсветка придает особое, почти волшебное очарование архитектуре в ночной темноте. В свете огней вывесок, реклам и иллюминации рождается особый образ города — ночной.

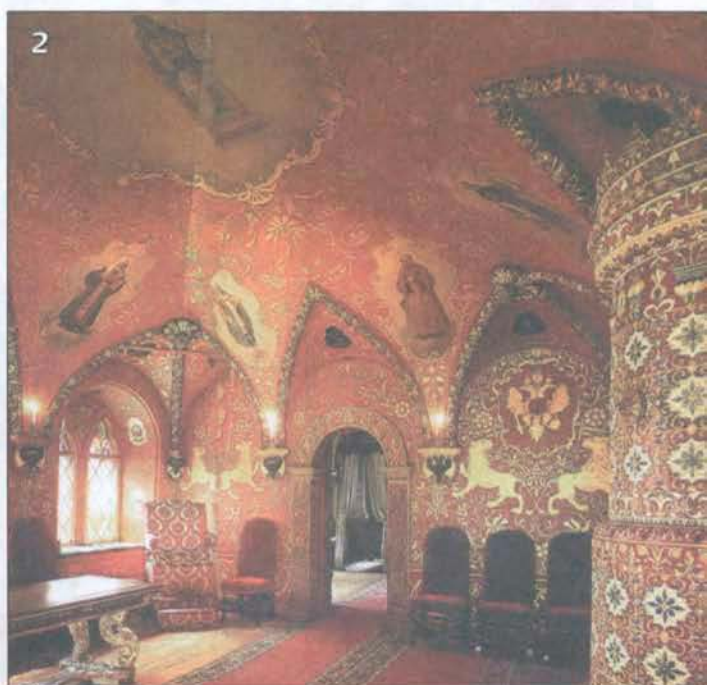

В каждую эпоху можно выделить пристрастия художников к определенным цветовым формам: в эпоху готики — к витражам, в эпоху барокко — к раскрашенной лепнине и гобеленам, в XX в. — к сочетанию локально окрашенных больших плоскостей и их фактур

Здание — результат творчества художников разных профессий: архитекторов, дизайнеров, живописцев, ткачей, резчиков и др. Благодаря их усилиям у нас рождается единый *синтетический образ здания*, в котором немалую роль играет его цветное решение. Кроме локальной окраски стен, мы видим в интерьере цвет во фресках или монументальной живописи, витражах, мозаиках, коврах и гобеленах. В них в отличие от станковой живописи изображаемое по преимуществу имеет плоскостной характер, что позволяет зрительно не разрушать плоскость стены.

В старину цвет постройки определялся материалом, из которого она делалась. В русской архитектуре это был цвет древесины. От времени и непогоды бревенчатая фактура темнела, лишалась оттенков, становилась «суровой». Поэтому рождалось стремление сделать здание внутри ярким и радостным благодаря росписи, вышивкам и разноцветью утвари.

Эта роль цвета была важна и для изб, и для царских хором, не говоря уже о русских храмах с их традиционным цветовым богатством. При переходе к каменному строительству и созданию стойких красителей увеличились творческие возможности архитектора в решении цветовых задач.

1 **АРХИТЕКТУРНЫЙ ФРАГМЕНТ ПАРКА ГУЭЛЬ.** Барселона. Арх. А. Гауди

2 **«ЗОЛОТАЯ ПАЛАТА».** Кремль, Москва

Важна роль цвета и в организации закрытых пространств внутри здания — в интерьерах. Цвет влияет на восприятие объема помещения: объединяет его, визуально делит на отдельные пространственные зоны или углубляет, создавая иллюзию высоты, и т.п. К тому же, как мы помним, цвет оказывает эмоциональное воздействие.

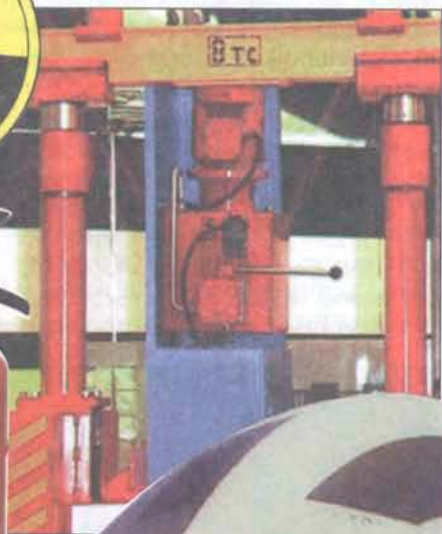

В дизайне, как и в архитектуре, цвет усиливает наше восприятие формы. Кроме того цвет обостряет внимание и поэтому может служить знаком спасения, предостережения, помощи и т.д. (красный огнетушитель, оранжевый жилет дорожника, спасательный круг и др.).

Понимание роли цвета в дизайне вы сможете проявить при создании как сложных, так и простых вещей, например упаковки. Дизайн набора упаковок должен отличаться единым стилевым решением цвета и формы, фактуры и шрифта, а самое главное — соответствием содержанию, будь то бытовая техника, косметика, игрушки и т.д.

Примеры цветового решения интерьера показывают, как он определяет атмосферу помещения и влияет на наше настроение. Тем более что цвет оказывает на человека большее воздействие в замкнутом пространстве, чем на улице

Стальной, серебристый цвет подчеркивает эластичную обтекаемость формы автомобиля, синяя и красная полосы усиливают динамичность мчащегося поезда.

В упаковке яркие жизнерадостные цвета привлекают наше внимание к товарам, но еще больше внимания мы обращаем на цветовые сигналы опасности

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета — заключительная творческая работа во второй четверти и выполняется она коллективно. Эти макеты учащихся — пример осознания роли цвета в выявлении формы.

ЗАДАНИЯ

Цвет как конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции.

1. Распределившись на группы по 3-4 человека, сделайте комплект упаковок (парфюмерный, канцелярский, кондитерский и т.д.) из 3-5 предметов. Сочините все вместе единый конструктивный и цветовой стиль комплекта. Затем каждый должен сделать макет своей части набора, исходя из формы и назначения изделия.

Вначале вырежьте развертку упаковки (из плотной белой или цветной бумаги). Цветовая гамма коробки создается наклеиванием цветной бумаги, вырезок из фотографий и т.п. Также решается цвет и фактура внутренней части коробки (ткань, фольга и т.п.). В декор упаковки может входить краткая надпись или изображение.

2. Группой из нескольких человек создайте в макете цветовой решение пространства микрорайона. Выбрав общую цветовую гамму, добейтесь стилистического единства архитектурного комплекса из 5-7 объектов, выделив цветом архитектурную доминанту.

Каждый участник разрабатывает цветовой решение своего объекта, выявляя своеобразие его формы, вводя ритмические акценты в окраску фасадов домов, балконов, лоджий и т.д. (используйте для работы цветную бумагу). В итоге должно быть создано композиционное и эмоционально-цветовое единство всего архитектурного комплекса.

ЧАСТЬ

3

ГОРОД
И ЧЕЛОВЕК

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

«Фараон повелел построить большой город, называвшийся у египтян Фивами, а у эллинов — городом Зевса. Он очертил его окружность в 140 длин и чудесно украсил его большими зданиями и великолепными храмами...»

Представьте: однообразная залитая солнцем пустыня, в горячем воздухе изредка колышутся заросли тамариска, и вдруг на фоне высокого безоблачного неба сквозь стволы финиковых пальм вашему взору, поражая воображение, как чудо, предстает цветущий и прекрасный город.

Большой город всегда, во все времена захватывает дух и потрясает воображение огнями и храмами, бурным движением на улицах и небоскребами. Большой город — большие возможности и большие иллюзии. Люди всегда мечтают его покорить, чтобы он знал их имя, был послушен их воле, но гораздо чаще город командует человеком, его настроением, самочувствием, утомляя или, наоборот, приободряя, поддерживая. И чувство любви к Родине во многом рождается городом, его домами и улицами — местом, где мы живем.

Города — это живые, постоянно меняющиеся организмы, и человек — часть этого организма, определяющая его развитие. Современный город представляет собой сочетание проблем экономики и транспорта, экологии и здравоохранения. Но главными в этом ряду являются архитектура и дизайн, которые определяют и формируют городскую среду.

АРХИТЕКТУРА — это не постройка одного дома, а *создание городского пространства* во взаимосвязи многих домов, улиц, коммуникаций, исходя из конкретных геоклиматических условий. В пространстве города отражается образ жизни людей, их взаимоотношения, т.е. социально-общественные отношения в конкретный исторический период.

Наиболее сложные архитектурные задачи вставали перед зодчими при создании городов. Когда человек перестал видеть в жилище только средство спасения от природных невзгод, а осознал необходимость красоты постройки, тогда и возникло **искусство архитектуры** в его современном понимании.

Большая часть людей сегодня живет в городах

Есть многомиллионные города-мегаполисы: Токио, Нью-Йорк, Шанхай, Москва и др. Есть города-новостройки и города древние, ведущие свою родословную из глубины веков

Образы материальной культуры прошлого

От примитивных укрытий в пещерах до небоскребов — создающая мысль человека прошла множество этапов на пути возникновения тех городов, в которых живем мы сейчас.

Уже возникновение улицы делает селение прообразом городского пространства, а сельское народное жилище становится прообразом городского здания, первоисточником архитектурного творчества.

Народное жилище относится к начальному периоду развития зодчества. Уже в самых ранних народных постройках мы видим, как закладывается и формируется стиль архитектуры различных стран. Климат, рельеф и строительные материалы определяли материальную культуру разных народов: типы и конструкцию жилищ, вещей, одежды, утвари. В них отразились опыт и традиции многих поколений разных стран. Их автор — народ.

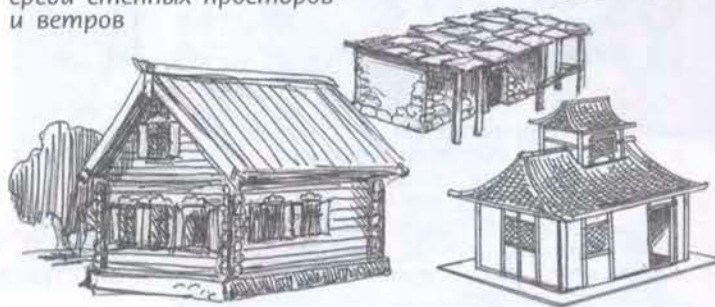
В отличие от народного жилища, в котором запечатлен коллективный строительный и художественный опыт, **архитектура города** — личное авторское творчество. К созданию любого значительного архитектурного сооружения привлекались выдающиеся зодчие, камнетесы и резчики, художники и декораторы.

Эта глава — не исследование по истории архитектуры. Наша задача иная: проследить вместе с вами, как в материальной культуре разных эпох — сооружениях, вещах, одежде, отражается мировоззрение человека, его отношение к себе, к миру. Приобретенные в предыдущие годы знания по искусству, литературе, истории позволят вам в смене стилей (т.е. систем образно-выразительного языка) увидеть не только изменения технологий и мастерства художников, но и то, как менялся человек, общество, его эстетические идеалы.

Сравнивая античные, средневековые и современные образцы конструктивных искусств, можно увидеть, что понимание красоты, идеалы прекрасного определяют бесконечную смену образов и стилей материальной культуры. Это находит свое воплощение в композиции, в форме и конструкции зданий, вещей и одежды

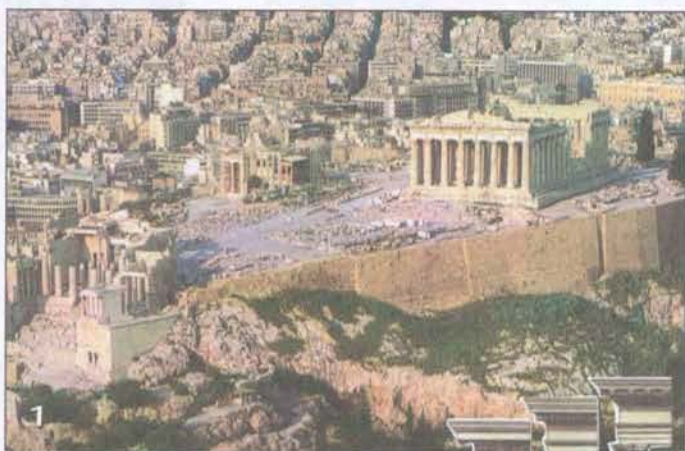

Народные жилища — живые свидетельства эстетических идеалов разных народов. Таковы русские избы и украинские хаты, африканские хижины, стоящие на сваях, горские сакли в аулах, как бы приросшие к скалистым кручам, китайские фанзы и северные чумы, азиатские юрты среди степных просторов и ветров

Время меняло облик городов и стран, составляя каменную летопись эпох.

Три типа ордера:
а) дорический;
б) ионический;
в) коринфский

Строго продуманное соотношение размеров и сочетаний конструктивных и декоративных частей здания получило название «ордер». Ордера обладали общей конструкцией и композицией, но различались по стилю и пропорциям форм

В истории культуры особое место занимает **античное искусство** Древней Греции и Рима, давшее миру образцы и понимание гармонии в виде архитектурных канонов, благодаря которым зодчество стало опираться на единую систему эстетических идей и композиционных принципов. Стремление к гармонии позволяло зодчим сочетать в планировке городов жесткость прямоугольной композиции с разнообразием рельефа, свободой пространства и его удобством для жизни.

Беломраморный мир античных строений предстал в бликах яркого солнечного света, воедино слитым с голубишной небой и природой Эллады. Он рождал ощущение естественности красоты, творимой человеком, верящим в радость бытия и собственные силы. Соразмерность и художественная цельность — основа античного идеала красоты.

Секрет непрекращающегося интереса зодчих к ордерной системе в том, что она отражает объективные закономерности формотворчества. Стремясь к художественному совершенству, архитекторы всех эпох обращались к этому опыту, постоянно вели и ведут с ним диалог через века, развивая или отрицая его.

1 АФИНСКИЙ АКРОПОЛЬ. ХРАМ ПАРФЕНОН. Греция. V в. до н.э.

2 ХРАМ ЭРЕХТЕЙОН. Греция

В культуре феодального общества, зародившейся на руинах античного мира, мы слышим голос уже иного времени. Суровость жизни и религиозная аскетичность пронизывают не только бытие человека этой эпохи, но и стиль творимой им архитектуры, называемый **романским**.

Композиционная простота романского стиля, грубоватая каменная кладка и компактность форм придавали суровую выразительность городским строениям, монастырям и замкам с их мощными башнями, массивными крепостными стенами, прорезанными узкими окнами и галереями. Под стать архитектуре этот стиль находил свое выражение в одежде, мебели, хозяйственной утвари

3 ВАРТБУРГСКИЙ ЗАМОК. Германия. XII в.

4 СВОДЫ МОНАСТЫРЯ АББАТСТВА ФОНТЕНЕ. Франция

1

Романский стиль, складывавшийся с X в. на наследии древнеримской и византийской культур, многолик: у германцев — монументален и угрюм, а на Средиземноморье, благодаря ярусам аркад, — даже наряден. Но конструктивно для него наиболее характерно сочетание разновысоких объемов, связанных между собой опорами, сводами и арками

1) **СОБОРНЫЙ КОМПЛЕКС В ПИЗЕ.** Италия. XI-XII в.

2) **МОНАСТЫРЬ САНКТ-ИОАНН В МЮНСТЕРЕ.** Швейцария

3) **МОНАСТЫРЬ В ФОНТЕНЕ.** Франция

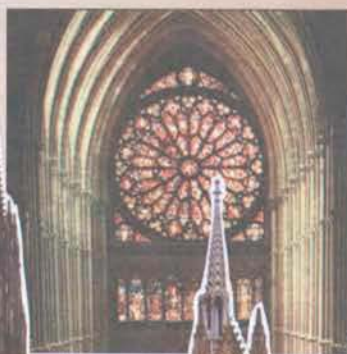
Художественное сознание людей Средневековья с наибольшей полнотой воплотилось в **готическом** зодчестве, прежде всего в храмовой архитектуре, отражавшей их религиозно-мистическое восприятие мира. *Готика* — это суровый и одновременно изящный стиль. Она воплотила иное, отличное от античного, понимание прекрасного.

Образ средневекового города предстает как мир самых разных построек: соборов, ратуш, цехов и каменных жилых домов. Здание рассматривалось не само по себе, а в связи с пространством. Его планировка исходила из уже сложившейся среды и той жизни, которая кипела вокруг.

УЛЫБАЮЩИЙСЯ АНГЕЛ НА ФАСАДЕ И ИНТЕРЬЕР СОБОРА В РЕЙМСЕ. Франция

КЕЛЬНСКИЙ СОБОР. Германия. XIII-XIX вв.

ЖИЛЫЕ ДОМА. Фахверковая конструкция

РАТУША СТАРОГО ГОРОДА. Прага

Стиль готики, зародившийся во Франции в середине XII в., то напряженный и жесткий, то утонченно декоративный, определил архитектуру вилл и замков, облик всего материального мира Средневековья. Иными стали не только силуэты и формы городов, но и костюмы, посуда, украшения

В готических соборах стены, бывшие глухими и тяжелыми в романском храме, становятся легче. Вдоль стен — скульптуры святых, а в череде узких простенков и больших окон зачаровывают «розы» — круглые витражи из кусков цветного стекла. Ажурные колонны уходят ввысь в виде тонких пучков, делая интерьер воздушнее и светлее

Идеалы каждой эпохи связаны с прошлым, то обращаясь к нему, то отрицая его.

Взлет искусства в эпоху Ренессанса (от французского «возрождение») связан с именами **Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Брунеллески, Альберти** и целой плеяды величайших художников и архитекторов. Они дали толчок к формированию материальной культуры во всем ее многообразии по принципам гармонии, композиционной логики и единства стиля

1 ПАЛАЦЦО БАРДЖЕЛЛО.
Флоренция. Италия. XIII в.

2 МОНА ЛИЗА.
Леонардо да Винчи

3 МОСТ ПОНТЕ-ПЬЕТРО.
Верона. Италия

4 ВИЛЛА РОТОНДА.
Арх. А. Палладио.
Италия. XVI в.

5 АНСАМБЛЬ СОБОРА
СВ. ПЕТРА В РИМЕ.
Арх. Микеланджело,
Браманте. XVI-XVII вв.

Для архитектуры Ренессанса характерно создание новых типов зданий на основе античных форм и ордерной системы. В облике городских дворцов, учреждений, больниц мы видим четкость прямоугольных объемов и уравновешенность композиции фасадов

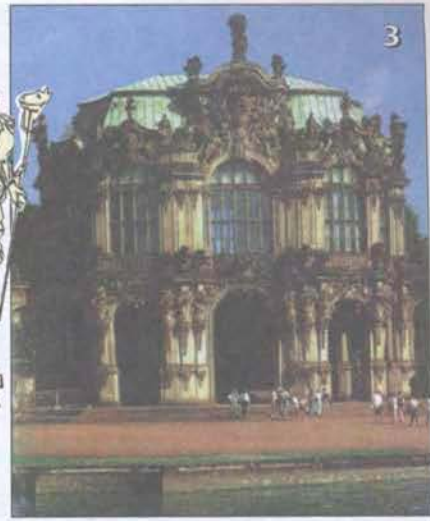
Эпоха **Ренессанса**, видевшая в человеке источник красоты и преобразований, — это возрождение идеалов и гуманизма античного искусства, обращение к его композиционным принципам и жизнеутверждающему пафосу.

Зодчие Ренессанса, возродив понятие **архитектурного ансамбля**, создали прекраснейшие произведения, поражающие своим совершенством, гармонией и удивительным разнообразием композиционных приемов. Эти сооружения и ансамбли — первые образцы пространственной планировки в уже сложившейся городской среде.

Идеи Возрождения широко распространились по всей Европе, заложив основы для формирования стиля **барокко**. Мы можем обнаружить в нем развитие находок мастеров Античности, в то же время в чрезмерном пластическом перенасыщении форм мы видим противопоставление канонам Ренессанса. В великолепии дворцов и парков, изысканности украшений отражалось величие не только королей, но и всей нации, утверждался ее дух и культура.

Пышность форм фасада в барокко конкурировала с богатством и чрезмерностью буйства декора в интерьере. Для этого стиля характерны сложные пространственные решения, преобладание криволинейных и овальных очертаний архитектурных форм

Многообразие идей античного зодчества позволило, опираясь на его наследие, создать архитектурное противопоставление пышному барокко в строгости форм **классицизма**. Этот стиль провозглашал уравновешенность форм, соподчиненность частей и симметрию как образцы композиции, уподобляя их античным канонам.

1 ДВОРЕЦ САН-СУСИ. Германия. XVIII в.

2 ЛЕСТНИЦА ДВОРЦА В КАЗЕРТЕ. Италия. XVIII в.

3 ДВОРЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ЦВИНГЕР В ДРЕЗДЕНЕ. XVIII в.

4 БОЛЬШОЙ ТРИАНОН. Версаль. Франция. XVII в.

Богатство форм и образно-стилевого языка искусства архитектуры различных народов мира нашло свое наибольшее выражение в храмовом зодчестве.

Каждая религия выражает себя в культовой архитектуре. Но это особая архитектура. Храмы строятся людьми, но держатся и живут Верой. Храмы взывают к осознанию бессмертного величия Духа и Божественного дара жизни.

Готический собор, всем своим обликом возносящий взор ввысь, огромен и в то же время легок хрупкостью сводов и башен. Сквозь витражи стрельчатых окон струится цветной свет, преобразующий все вокруг. Где-то очень высоко, почти на уровне 12-20 этажа, — стрельчатый свод и звуки органа, отдаляющие человека от бренного мира

Храмовые здания — это особые сооружения для совершения ритуальных служб, молитв. В религиозно-культовой архитектуре и планировка, и архитектоника, и образное решение целиком подчинены пониманию Божественного и религиозным канонам

1 БАШНЯ КЁЛЬНСКОГО СОБОРА

2 СОБОР СЕНТ-ШАПЕЛЬ.
Париж. Франция. XIII в.

3 ХРАМ МАХАБАЛИПУРАМ. Индия. VII в.

4 ПЛОЩАДЬ РЕГИСТАН.
Самарканд. Узбекистан. XIV-XVII вв.

5 ХРАМ ХИГАСИ-ХОНГАНДЗИ.
Япония. XVII в.

Русская архитектура — неотделимая часть мирового искусства.

Русское зодчество, восприняв художественный опыт Византии, преобразилось в неповторимую национальную школу, подарившую миру самобытные и совершенные по красоте образцы русского духа.

В православном храме свет льется в основном сверху из-под купола, где по окружности купольного барабана располагаются узкие и высокие окна, лучи света из которых, перекрещиваясь друг с другом, создают впечатление парящего потолка

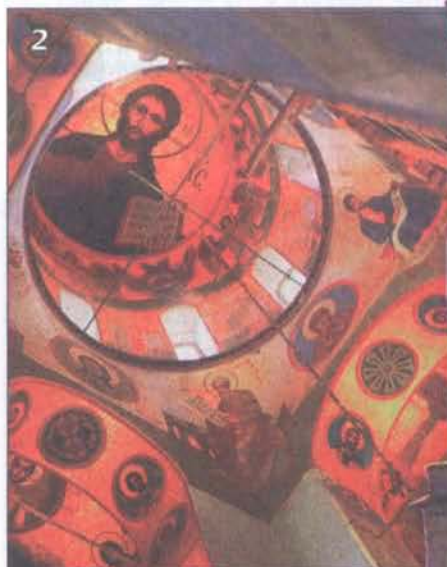
Большая часть сохранившейся древней русской архитектуры — храмы. Гармоничность, тонкость художественного вкуса и талант зодчих запечатлелись согласно церковным канонам в храмовой архитектуре и скромных шатровых часовен, и многоглавых сверкающих купольных соборов. Светлый, как бы вознесенный к небу, среди бескрайней русской равнины или в городской тесноте, православный храм своей праздничностью и строгостью заставляет чаще биться сердце от исходящей от него светлой благодати

1 КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО. Москва

2 КУПОЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГЕОРГИЕВСКОГО СОБОРА ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ. Новгород. Россия. XVIII в.

3 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР В СУЗДАЛЕ. Россия. XII в.

4 СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОГОСТ. Кижы. Россия. XVIII в.

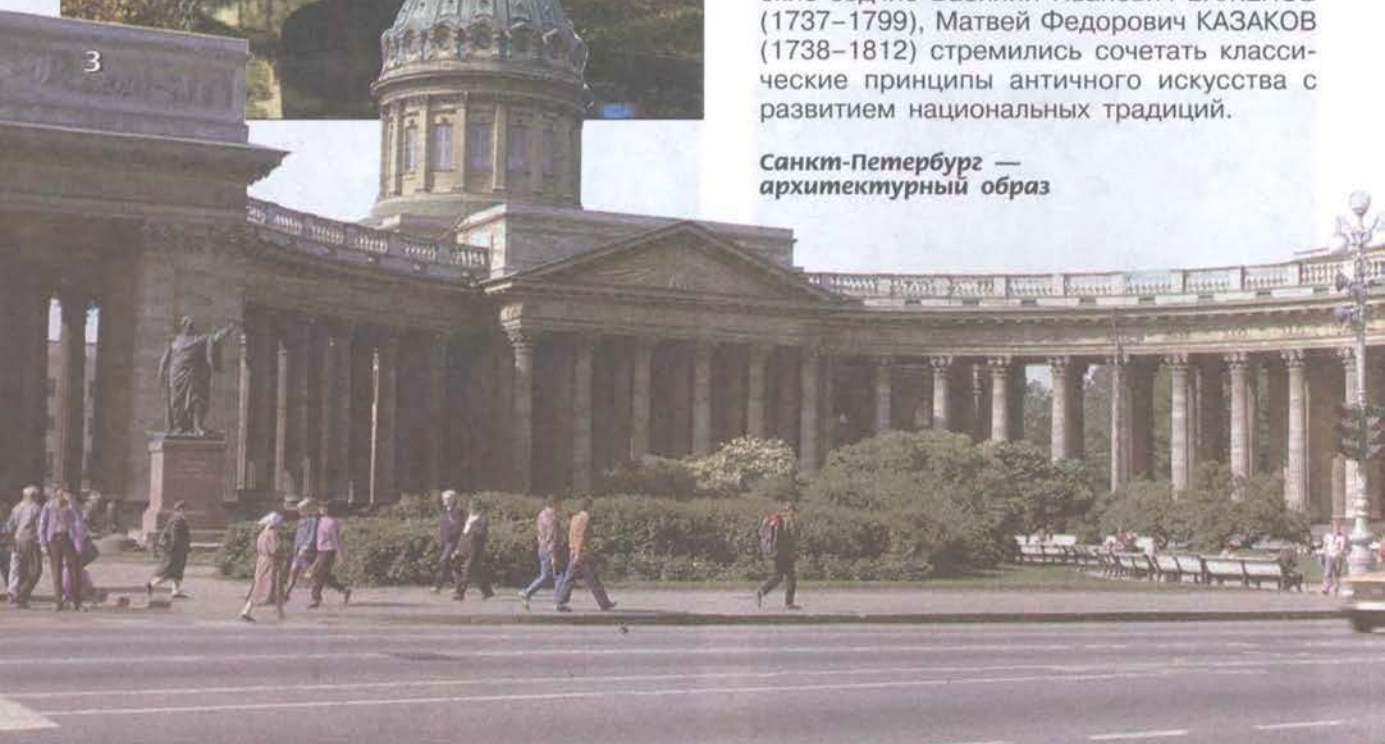

1 **ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ.**
Санкт-Петербург. Арх. В. Растрелли

2 **ДВОРЦОВО ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ В ПАВЛОВСКЕ.**
Санкт-Петербург. Арх. Ч. Камерон

3 **КАЗАНСКИЙ СОБОР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.**
Арх. А. Воронихин

Европейские архитектурные стили органично преломились в традициях русского зодчества. Освоение и развитие наследия Ренессанса, барокко и классицизма больше всего отразилось в архитектуре общественных зданий, городских и загородных дворцово-парковых ансамблей, лучшие из которых стали образцами высокого искусства.

XVIII век, называемый эпохой русского **барокко**, запечатлен в творениях Варфоломея Варфоломеевича РАСТРЕЛЛИ (1700–1771) — Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, Большом дворце в Петергофе, Екатерининском дворце в Царском Селе. В царскосельском дворце четкий ритм, читающийся в членениях протяженного фасада, сочетается с богатым декором, тонко и искусно разработанным в пластике форм и цвета. Совершенными интерьеры дворца, а его Тронный зал считается шедевром стиля барокко.

Северная столица — первая ласточка в плановом подходе к застройке города, когда он рассматривался как единое архитектурно-пространственное целое. Каждый район имел свою композицию из прямых улиц, ориентированных на шпили церквей.

Эпоха русского **классицизма** выдвинула отечественную архитектуру на ведущие позиции в мире. Выдающиеся русские зодчие Василий Иванович БАЖЕНОВ (1737–1799), Матвей Федорович КАЗАКОВ (1738–1812) стремились сочетать классические принципы античного искусства с развитием национальных традиций.

Санкт-Петербург — архитектурный образ

Петербургская школа классицизма связана с именами Ивана Евгеньевича СТАРОВА (1745–1808), Джакомо КВАРЕНГИ (1744–1817), Чарлза КАМЕРОНА (1730-е–1812). Весь Петербург эпохи классицизма предстает перед нами как захватывающий своей красотой ансамбль, в котором сверкают каждый по-особому и серебристая громада Казанского собора Андрея Никифоровича ВОРОНИХИНА (1759–1814), и Адмиралтейство Андреяна Дмитриевича ЗАХАРОВА (1761–1811) с изящным шпилем, виднеющимся в конце Невского проспекта. Кажется, нельзя упустить ни одного имени, ни одного здания, потому что они неповторимы!

То же самое можно сказать и про быстро менявшую с 70-х годов XVIII в. свой облик Москву. Еще недавно она представляла собой деревянные постройки вокруг Кремля в окружении монастырей и сел. В эпоху классицизма ее лицо начинают определять не только архитектурные шедевры Баженова и Казакова, но и дома нового стиля — *городские усадьбы*. После Отечественной войны 1812 г. предстает в архитектурном блеске стиль русский **ампир** (поздний этап классицизма).

Только в одной Москве целое созвездие архитектурных шедевров и имен! Дворянские усадьбы с их вольным расположением сменяют небольшие городские особняки. Стоящие и сегодня среди современных громад они излучают благородную и сдержанную красоту прошлого.

Москва — архитектурный образ

1 ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ. XVIII в.

2 ГОЛИЦЫНСКАЯ БОЛЬНИЦА В МОСКВЕ.
Арх. М. Казаков. XVIII в.

3 ДОМ ПАШКОВА. Москва. Арх. В. Баженов. XVIII в.

4 ФРАГМЕНТ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

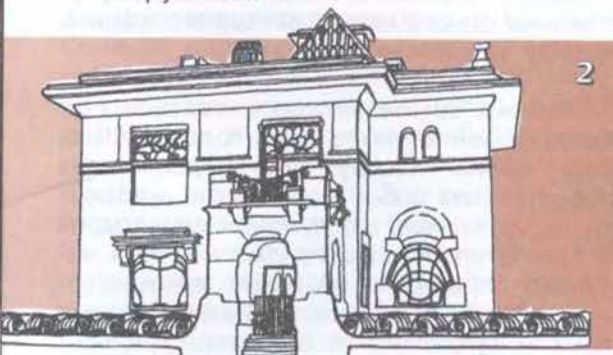
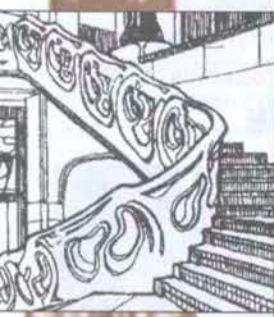
3

С середины XIX в. чистота стиля уходит из отечественной архитектуры, и мы видим сооружения, в которых преобладает смешение стилей, которое называется **эkleктика**. Сюда можно отнести *руско-византийский стиль* с его стремлением соединить композиционные приемы своего времени с деталями древнерусских форм или *псевдорусский стиль*, основанный на подражании и стилизации деревенского декора и орнамента.

Схожие процессы происходят и в европейской архитектуре, где также начинает господствовать эkleктика. Элементы старых форм, органичные для замков, паллацо, используемые в зданиях иной конструкции, часто приводят к разрыву между функцией и обликом архитектурного сооружения.

Однако в это же время в русской и европейской архитектуре создаются интереснейшие инженерно-технические сооружения с использованием новых строительных технологий и материалов — вокзалы, мосты, башни — прославившие имена их создателей (А.-Г. Эйфель, В.Г. Шухов и др.).

Одновременно с этим возникает архитектура стиля **модерн**, своей художественной логикой и цельностью противостоящая эkleктике в архитектуре. Искусство стиля модерн энергией своего отрицания устоявшихся канонов и поиском новых форм предвещало взлет архитектуры в новейшей истории.

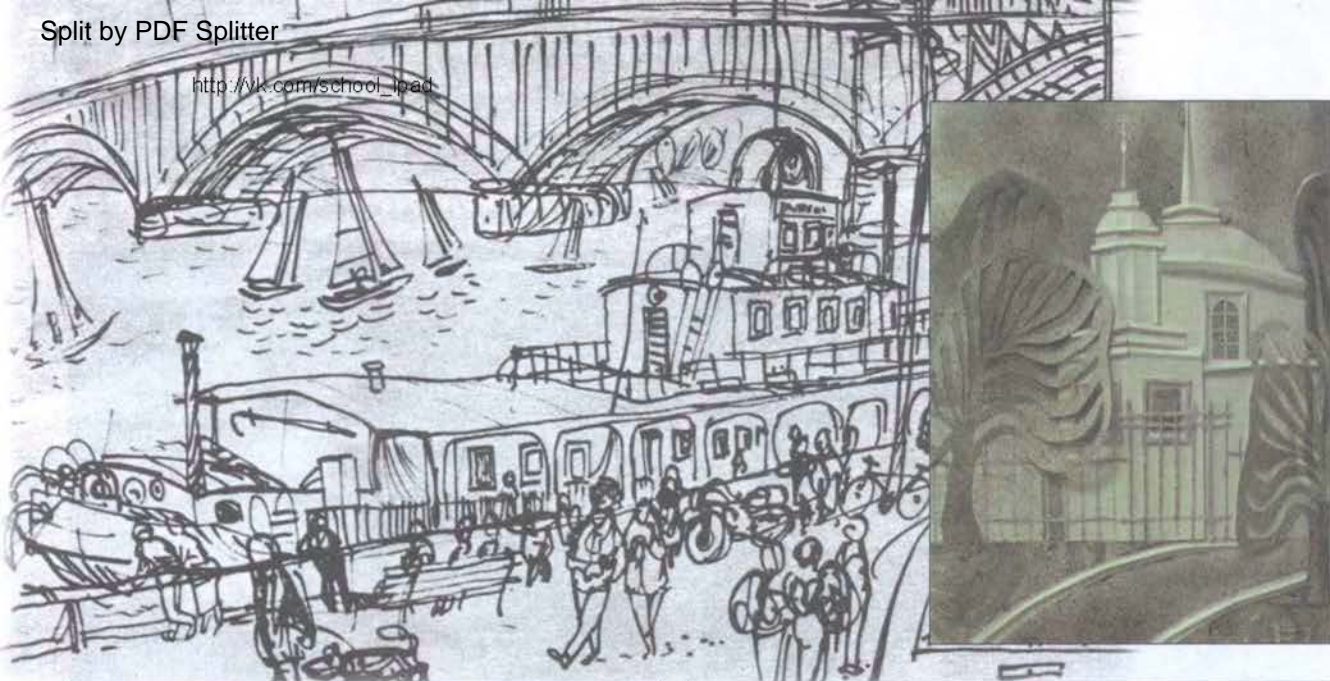

1-2 ЛЕСТНИЦА И ФАСАД ОСОБНЯКА РЯБУШИНСКОГО В МОСКВЕ.
Арх. Ф. Шехтель

3 ОСОБНЯК МОРОЗОВА В МОСКВЕ.
Арх. Ф. Шехтель

4 ЗДАНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО ВОКЗАЛА В МОСКВЕ.
Арх. Ф. Шехтель

Знание художественного языка и стиля в конструктивных искусствах прошедших эпох поможет вам не только лучше понимать развитие культуры, но и создавать собственные творческие работы и историко-художественные проекты.

ЗАДАНИЯ

Архитектурные образы прошлых эпох.

1. Рассмотрите образцы архитектуры разных стилей и, проанализировав их особенности, сделайте: а) зарисовки храма или общественного здания того или иного стиля; б) живописный этюд части города (площадь, улица и т.д.).

2. Рассмотрев различные сооружения знаменитых городов мира, выберите из них наиболее характерные и значительные. Соедините их в единый плоскостной ряд, создав узнаваемый силуэт города.

3. Найдите изображения произведений архитектуры и дизайна прошедших эпох (зданий, мебели, костюмов и характерных элементов быта) одного стиля и сделайте из них фотоколлаж (а в случае соединения их с кратким комментарием создайте историко-художественный проект).

Пути развития современной архитектуры и дизайна

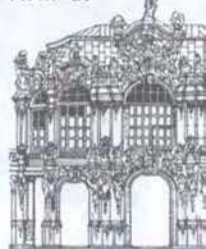
Новое никогда не рождается внезапно. Его ростки всегда в дне вчерашнем. Нельзя сказать, что современная архитектура началась такого-то числа такого-то года. Она постепенно произрастала из зодчества XIX в. и сложилась в XX в.

Архитектура современности — это во многом отрицание канонов прошлого. Невозможно «одеть» современные здания, предназначенные для новых целей, в архитектурные формы прошлого. Бессмысленно строить планетарий или бассейн в форме дворянского особняка или акрополя.

Красота — не что-то внешнее, а сущностное, — утверждает современная архитектура. Именно НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИЯ здания определяют его форму, планировку и тектонику. Эти же принципы воплощаются в современном дизайне. В композицию зданий и организацию пространства активно внедряются принципы асимметрии и динамического равновесия. Они стали средством выявления во внешнем облике зданий их назначения. Принцип компоновки зданий **изнутри-наружу** (т.е. исходя из функциональности планировки внутренних помещений) стал главным в архитектуре XX в. Именно назначение здания — стадиона, театра или школы, а не какие-то раз и навсегда принятые нормы и правила определяют его композиционно-пространственное решение и форму. «Форма следует функции» (Л. Салливен).

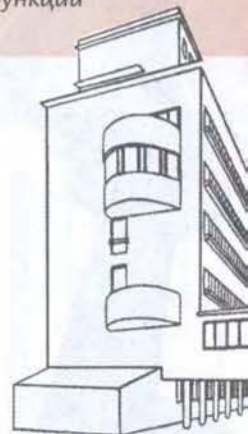
ДРЕЗДЕН,
ПАВИЛЬОН
В ЦВИНГЕРЕ.
XVIII в.

В XX в. на смену принципам симметрии в архитектуре пришли принципы асимметрии и динамического равновесия

Форму и планировку здания определяют его назначение и функции

ДОМ-КОММУНА.
М. Гинзбург.
XX в.

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ. Москва-Сити

1 КОМПОЗИЦИЯ.

П. Мондриан

2 «ДОМ

ШРЁДЕРА».

Арх. Ритвелд

3 КРАСНО-СИНИЙ

СТУЛ.

Арх. Ритвелд

4 МУЗЫКАНТЫ.

П. Пикассо

5 СКУЛЬПТУРА.

А. Архипенко

Современная архитектура развивалась вместе со всем искусством XX в. Одни и те же идеи двигали и развивали живопись, музыку, архитектуру и дизайн. В произведениях этого времени мы можем проследить доминирование функции над красотой. Культ абстрактных, геометрических форм определил **стиль кубизма и конструктивизма.**

Тенденции искусства начала XX в. определяли эстетику архитектуры и дизайна того времени

Сходные идеи владеют талантливыми архитекторами Ле Корбюзье (Франция), В. Гропиусом, Мис ван дер Роэ (Германия), Л. Салливаном, Ф.-Л. Райтом (США) и мастерами отечественной архитектуры И.И. Леонидовым, К.С. Мельниковым, братьями Л.А и В.А. Весниными и др.

Время ставило задачу создания удобного и массового жилья. Ее можно было решить путем использования типовых конструкций. Сборное строительство давало возможность получения недорогого жилья для многих. «Промышленность разливается, как река, затопляющая берега, несет нам новые средства, отвечающие этому новому времени и его духу», — писал Ле Корбюзье.

Еще более, чем композиционные принципы, современную архитектуру отличает от зодчества прошлого понимание ее как средства проектирования образа жизни людей. *Сегодня больше, чем когда-либо, архитектура — это отражение образа жизни людей и одновременно условие его формирования.* Социальные преобразования в нашей стране после Октября 1917 г. стимулировали возникновение новых целей архитектуры. Мастерам архитектуры казалось, что средствами искусства можно преобразовать общество и изменить образ жизни людей.

В итоге родилось новое революционное искусство, вошедшее в историю как **авангард**, идеи и разработки которого питают и современное искусство архитектуры и дизайна. В золотой фонд мирового искусства вошли разнообразнейшие идеи и опыт советских архитекторов 20-х гг. В своих работах К.С. Мельников, Н.А. Ладовский исходили из того, что форма помещения влияет на человека гармонией объемов, ритмом плоскостей и цветом. Этот поиск нового языка больше всего реализовался в новых типах зданий, например, рабочих клубов. Рабочие клубы Мельникова по композиции представляют собой целостные объемы, формы и пропорции которых диктуются функциями помещений. В творчестве братьев Весниных красота здания также достигается гармонией объемно-пространственной композиции, в которой взаимосвязь частей здания определяется их назначением.

- 1 ПРОЕКТ.
Арх. И. Леонидов
- 2 КЛУБ
ИМ. РУСАКОВА.
Арх. К. Мельникова
- 3 МОГЭС.
Арх. И. Жолтовский
- 4 ПРОЕКТНЫЕ
РИСУНКИ.
Арх. Я. Чернихов
- 5 ПРОЕКТ
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
Арх. Л. и В. Веснины

Для эстетики архитектуры **конструктивизма** (функционализма) характерны: **свободная компоновка объемов** зданий согласно их назначению; стремление к простоте форм здания (кубу, цилиндру, шару), их **геометризму** (архитектура прямого угла); **антидекоративизм** («орнамент — это преступление»); преобладание **машинного техницизма**

Задачи улучшения жизни простых людей и придания архитектуре социальной направленности ставились и в художественно-промышленной школе В. Гропиуса «БАУХАУЗ» в Германии. Сходные идеи — «Одинаковое жилище — одинаковым людям» — выдвигались во Франции Ле Корбюзье. Главным в создании городской среды ему представлялась правильная организация взаимоотношений между жизнью и трудом. Им разработана идея деления города на **зоны** для различных сфер деятельности горожан: работы в учреждениях и на заводах, учебы, отдыха и т.д.

1 НЕБОСКРЕБ
В НЬЮ-ЙОРКЕ.
Арх. Мис ван
дер Роэ

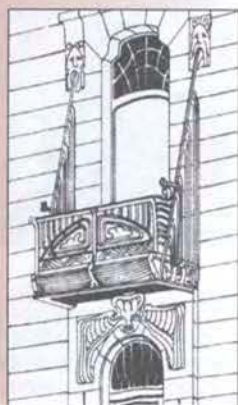
2 «ЖИЛАЯ
ЕДИНИЦА».
Проект.
Арх. Корбюзье

3 ЛОНДОНСКИЙ
МУЗЕЙ ДИЗАЙНА

4 ФАСАД КАСА МИЛА
В БАРСЕЛОНЕ. Арх. А. Гауди

5 СОБОР САГРАДА ФАМИЛИА.
Фрагмент. Арх. А. Гауди

Отрицание прошлого опыта часто происходит воинственно и с переключением. И то, что у конструктивистов было заманчивой идеей, в практике их последователей часто превращалось в дегуманизацию архитектуры: в серийную застройку безликих кварталов, подавляющих человека. Но человек неповторим. Равенство житейских возможностей не есть одинаковость. Как до того искусство модерна абсолютизировало изысканность и усложненность форм, так конструктивисты преувеличивали всемогущество рациональных расчетов и техники в надежде на переустройство мира. Вслед за известным советским архитектором Я. Черниховым можно сказать, что «рациональность, конструктивность и целесообразность — понятия в высшей степени необходимые, но замена ими понятия красоты — невозможна».

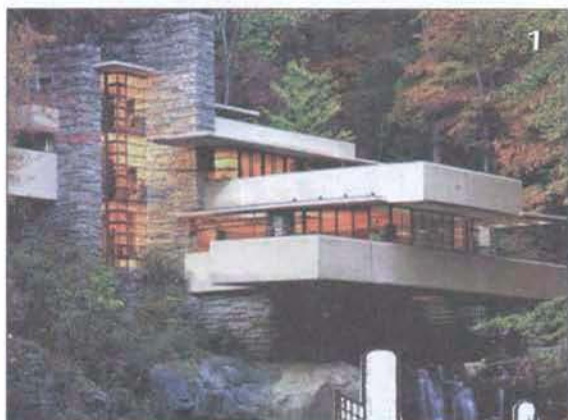
В произведениях **Корбюзье**, **Райта**, **Гропиуса**, **Мис ван дер Роэ** и других ярко воплотились принципы **конструктивизма (функционализма)**:

- здания, стоящие на столбах;
- фасады, не несущие нагрузки и прикрепленные к каркасу здания;
- свободная планировка внутри конструкции;
- окна-«ленты», опоясывающие стены и др.

В произведениях **Гауди**, **Шехтеля** и других мастеров **модерна** мы также видим отрицание канонов прошлого, но не с позиций эстетики «прямого угла», а исходя из принципов плавности, декоративности и скульптурности форм, когда богатство фантазии главенствует над простотой логики

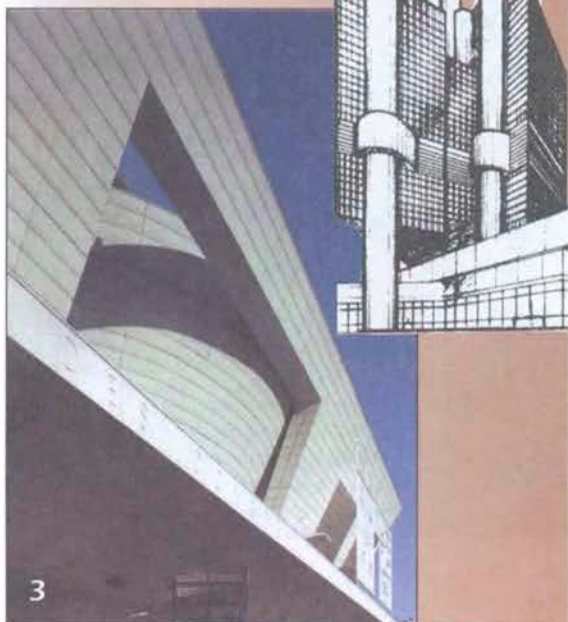
Глядя на развитие архитектуры XX–XXI вв., можно проследить определенную закономерность: поочередную смену течений, отдающих предпочтение то идеям красоты, то идеям целесообразности. Эти идеалы проступают в обликах то экспрессионизма или структурализма, то историзма или хай-тека. За новизной названий этих течений мы обнаруживаем воплощение знакомых нам художественных устремлений модерна или конструктивизма. Конечно, на каждой новой ступени развития зодчества эти идеи получают новое прочтение, обогащаются поисками неизвестных доселе творческих и технологических возможностей.

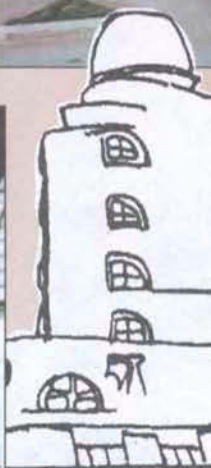
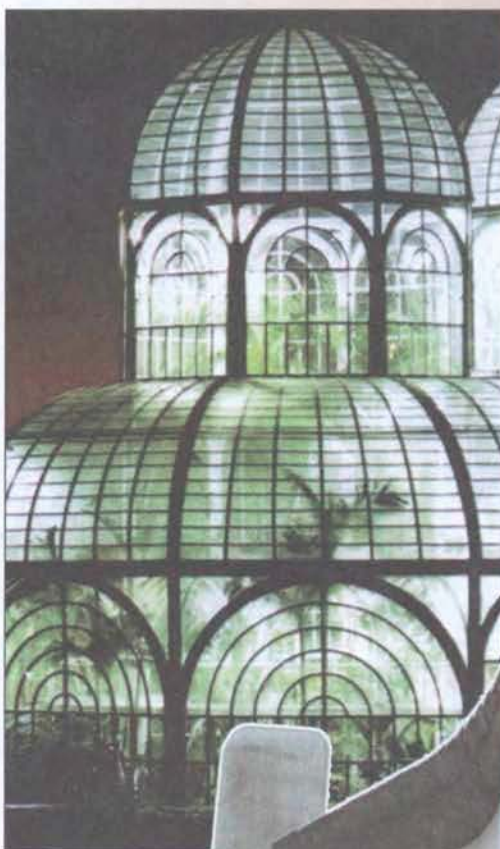
1

2

3

3 ФАСАД
ДВОРЦА
КОНГРЕССОВ
В ПАРИЖЕ.
Арх. К. де
Портзампарк

4 ЦЕРКОВЬ
В РОНШАНЕ.
Арх. Корбюзье

4

Каждый новый стиль воплощает на более высоком уровне архитектурного сознания и строительной техники главенство прекрасного или функционального. Современный стиль **хай-тек** — демонстрация возможностей сверттехнологий и воспеание техницизма, берущее начало в идеях **конструктивизма**. А **историзм**, или **неомодернизм**, — своеобразное воплощение эстетических идей прошлого в современных формах

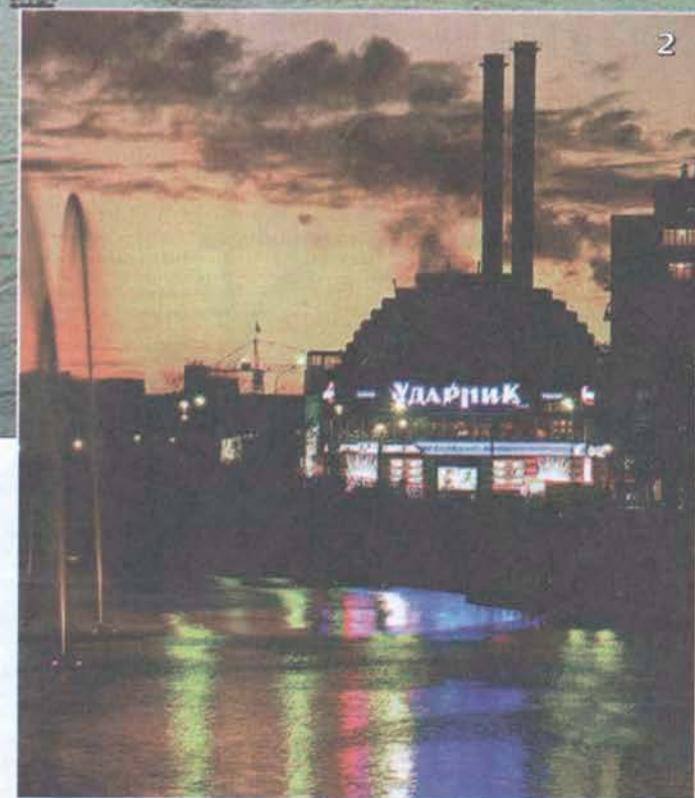
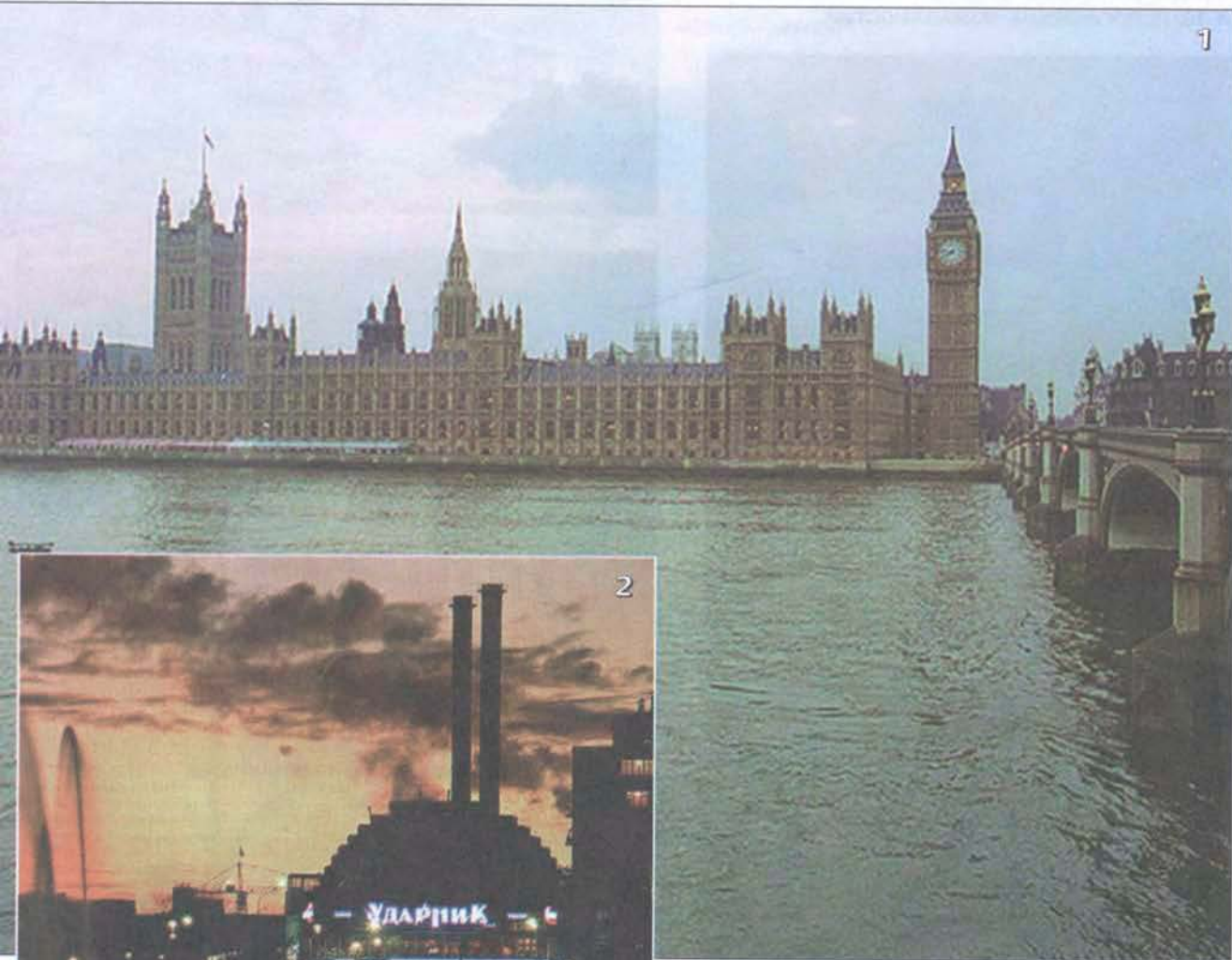

1) ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ
ДВОРЕЦ И БАШНЯ
БИГ-БЕН В ЛОНДОНЕ

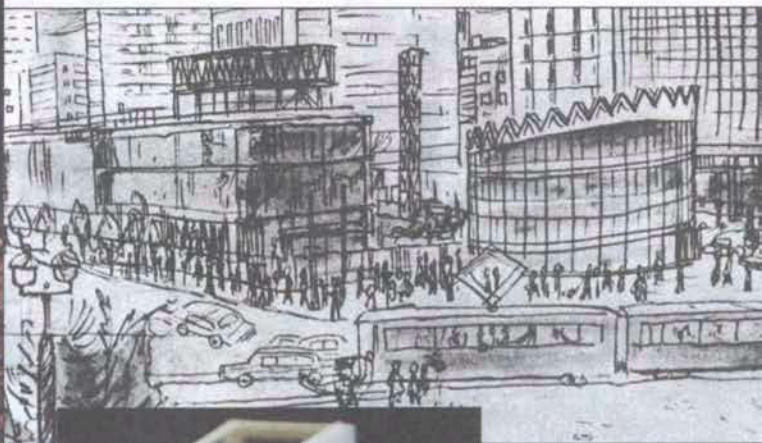
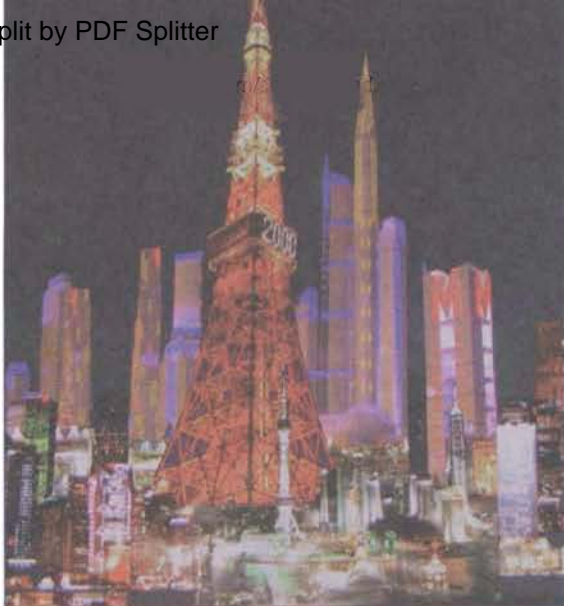
2) КИНОТЕАТР
«УДАРНИК».
Москва

Только время убеждает нас в истинности поисков и находок зодчих, оставляя в людской памяти и в живой ткани города действительно значимое и важное. Город — одновременное существование разных стилей. Современные дома соседствуют со зданиями предшествующих эпох. Архитектурный образ города возникает из художественных наслоений, смешения разных стилей. Один и тот же город меняет свой облик с течением времени, сохраняя при этом что-то неизменное, идущее из дня вчерашнего в день завтрашний. Узнавать это значит узнавать в лицо Рим и Москву, Париж и Петербург, значит уметь читать визитные карточки великих городов мира.

Мы видим, что ни одно архитектурное течение не заканчивает историю зодчества, а, наоборот, подталкивает к новым поискам и находкам в стремительном и бесконечном изменении языка архитектурных форм. Как сказал немецкий архитектор В. Гропиус: «Архитектура не заканчивается, она лишь непрерывно изменяется».

Понимание современной архитектуры и фантазия в работах учащихся

ЗАДАНИЯ

Образ современного города и архитектурно-го стиля будущего.

1. Рассмотрев книги и журналы, постарайтесь увидеть различия и взаимопроникновение стилей современной архитектуры и зодчества прошлого. На основании этого создайте свободный по композиции коллаж (изобразительный или фотографический), передающий образ современного города.

2. Сделайте графическую фантазийную зарисовку города будущего или его фрагмента, используя экспериментальные идеи современных архитекторов (город с переплетением оригинальных транспортных артерий; экологический город, единый с природой; город в космосе или под водой и т.д.).

3. Создайте графическую «визитную карточку» одной из столиц мира, нарисовав (или вырезав из черной бумаги) силуэт наиболее известного сооружения этого города.

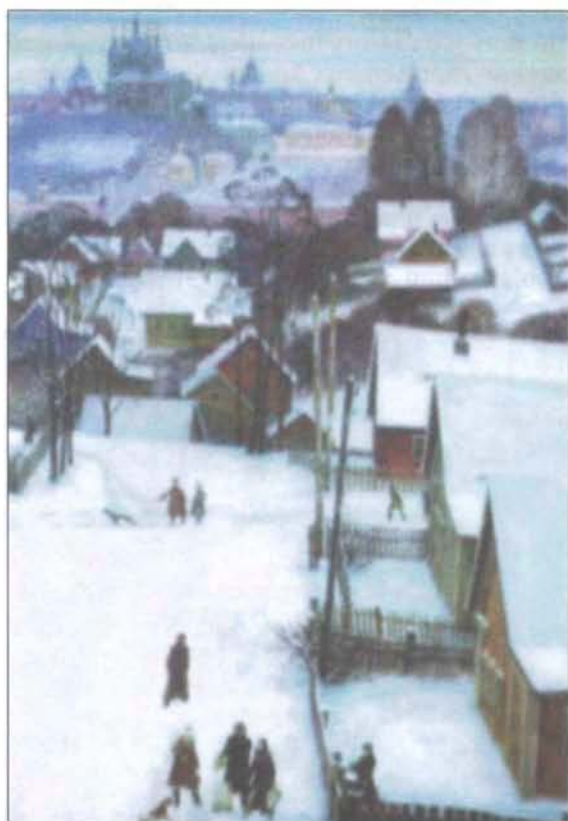
Город, микрорайон, улица

Мир растет вместе с тобой. Сперва это двор, песочница, куличики, потом детский сад, школа, улица. А потом и весь город с его площадями, театрами и парками, мостами и стадионами, старинными дворцами и выросшими на твоих глазах небоскребами становится твоим. Развитие города можно сравнить с развитием человека. У города тоже бывает свое детство. Он раскидывается на холмах и постепенно становится все более зрелым, превращаясь из небольшого поселения в огромный город с великолепными зданиями.

Город — это живой, постоянно развивающийся и обновляющийся организм...

Бывают города-«младенцы» — новостройки, создающиеся на совершенно новом месте. Но так бывает редко. Гораздо чаще современный город предстает как одновременное существование прошлого и настоящего. В нем смешиваются разные стили — от давно ушедших в прошлое до самых современных, почти фантастических.

Развитие такого города требует высокого мастерства архитекторов и бережного отношения к нему, как к живой ткани. Не каждая новостройка лучше старины, какой бы дряхлой она ни казалась. Нельзя строить, не осознав неповторимость бесценной красоты веков! И это дело не только архитекторов. Это наш город, и нам не должно быть безразлично, как он выглядит.

Облик города рождается, например, в старинных заснеженных уголках Смоленска и новых районах Челябинска

Основные типы планировки города:

регулярная, или прямоугольная

радиально-кольцевая

нерегулярная, или свободная

Мы уже говорили, что в создании **городской среды** дороги не менее важны, чем здания. Они, как скелет, каркас городского пространства, тело которого составляют дома, как бы крепящиеся на этом каркасе. Улицы и площади организуют пространство города, связывая его части в единое целое. Определяя возможность передвижения людей, улицы формируют вид и масштабы самого города.

До рубежа XIX–XX вв. даже мировые столицы были компактные и небольшие, и горожане передвигались по городу пешком или на лошадях. Расширение городского пространства и необходимость быстрого передвижения в нем вызвало появление автомобилей, трамваев, автобусов, метро. Это революционно изменило облик города, его планировку и структуру.

С увеличением числа жителей все острее стала ощущаться нехватка территории. Поэтому в XX в. города начинают расти не только вширь, но и ввысь. Это становится возможным благодаря развитию строительной техники, появлению новых материалов (железобетона и др.), а также скоростных лифтов, эскалаторов.

Усложнение жизни вело к усложнению и членению городского пространства. Города-гиганты, полностью исчерпав свободную для застройки землю, стали расширяться за счет окраин. В одних **районах** сосредотачивалась промышленность, различные учреждения, другие районы — жилые — отводились для жизни и отдыха. Вокруг мегаполисов возникли *города-спутники*.

Если взглянуть на город сверху, он предстанет нам в виде пятен различных очертаний. Но все композиционное многообразие этих пятен — **городской планировки** — можно свести к трем основным типам: *регулярной, или прямоугольной; радиально-кольцевой; нерегулярной, или свободной*. Вглядываясь в город сверху, мы увидим его «анатомию» — структуру городского пространства, состоящую из районов, кварталов, площадей, парково-лесных зон.

Создание структуры города — важнейшая архитектурная задача. Ее конечная цель — создать условия для *гармоничной жизни* горожан, их труда, быта и отдыха. Архитектура решает, *как жить людям*. Разрабатывая планировку города, зодчие пришли к выводу, что город должен состоять из отдельных частей — зон, предназначенных для работы, жилья, отдыха и движения. Существует множество вариантов деления и соединения этих зон.

Структура современного города планируется в чертежах и макетах архитекторов.

Например:

- а) планировка микрорайона братьев Весниных в рациональном духе конструктивизма;
б) реконструкция зоны Москвы-реки в исторически сложившемся центре города

В любом городе практически всегда можно обнаружить и выделить ЦЕНТР, или деловой район, и ПЕРИФЕРИЙНЫЕ РАЙОНЫ, или окраину. Еще может существовать СРЕДИННАЯ ЗОНА.

ЦЕНТР — особое место, как говорил Корбюзье, «сердце города». Каждый город, у которого есть хоть какая-то история, имеет свое лицо, свою непередаваемую атмосферу. Эта неповторимость города, его дух присутствует в каждом уголке, дворике, на окраинной улице, но в центре города он ощутим более всего.

В маленьких городках и мировых столицах свои особенности в планировке и *силуэте*, свои знаменитые места и свои архитектурные символы, отличающие их красоту и своеобразие.

Каждый район, в свою очередь, делится на более мелкие части — кварталы, микрорайоны. **Кварталы** — это территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга улицами. В зависимости от того, какие здания преобладают в квартале, они могут быть *торговыми и жилыми, банковскими и развлекательными, промышленными и спортивными*. Несколько связанных между собой кварталов создают **микрорайоны** — маленькие относительно самостоятельные части города, в которых существует все необходимое для повседневной жизни людей: магазины, школы, кафе и т.д.

Однако горожанин не может замкнуться в пространстве своего микрорайона. Вокзалы и аэродромы, музеи и парки, академии и театры принадлежат всем, а не какому-нибудь одному району, микрорайону или кварталу.

Исторический (вверху) и деловой центры города

Архитектурные силуэты как символы городов

«Природа в городе» — это может быть бульвар или сад с водоемом, газоны и клумбы дворов или целый микрорайон, дышащий кислородом своих «зеленых легких»

«Город в природе» видится архитекторам как жилой комплекс, растворенный в зеленом массиве, или как отдельные здания, свободно расположенные в природном ландшафте, связанные воедино нитями дорог

Первым примером города, в котором реализовались принципы деления на функциональные микрорайоны, стал проект Большого Хельсинки финского архитектора Сааринена

Город — единый организм, объединяющий множеством разнообразных связей (транспортом, электро- и теплосетями, телефоном и телекоммуникациями и пр.) отдельные районы. Все это обеспечивает жизнь города и составляет важнейшую часть его генерального плана.

Жизнь в городе имеет не только плюсы (концентрация экономической, культурной, политической жизни), но и минусы (загрязненность воздуха, утомляющие шумы, переизбыток транспорта). Поэтому структура современного города вбирает в себя пригород с его зелеными массивами. В идеале жизнь горожанина — это сочетание технических и бытовых удобств с живительной свежестью и чистотой природы. Архитекторы всегда искали решения этой проблемы в двух разных направлениях: «природу в город» или «город в природу».

Конечно, спланировать город — труднейшая задача даже для архитекторов. Но представить себе в макете облик небольшого городского пространства — сквера возле станции метро, площади с фонтаном или школьного двора — вы можете, чтобы яснее осознать, как вам удобнее и интереснее жить в городе. В этой работе проявятся приобретенные вами ранее композиционные знания и любовь к своему городу. Любите его, и он полюбит вас!

В учебных макетах пространство микрорайона организуется благодаря выделению доминанты (архитектурного сооружения, памятника и др.) в сочетании с элементами парка, сквера, двора и т.д. В работе можно использовать природные материалы

Пример коллажного проекта «Новое здание в сложившейся архитектурной среде». (Здание нарисовано и вклеено в фото)

Для создания фантазийного силуэта города используются его наиболее известные архитектурные сооружения

ЗАДАНИЯ

Композиционная организация городского пространства

1. Создайте макетную или графическую схему («карту») организации городского пространства, используя один из видов планировки: прямоугольную (регулярную), радиально-кольцевую или свободную. При помощи полосок бумаги, приклеенных ребром, можно обозначить улицы и кварталы, подчинив все своему композиционному замыслу.

2. Создайте проект органичного расположения современного здания в исторически сложившейся городской среде. Нарисованное вами здание вклейте в фотографию архитектурного ансамбля площади или улицы, сохраняя при этом его стиливое своеобразие.

3. Сделайте макет небольшой части города, композиционно подчинив его элементы (скамейки, фонари, деревья и т.д.) какому-то главному объекту, т.е. архитектурной доминанте (кинотеатр, вход в метро, торговый павильон, скульптурный монумент, фонтан и т.д.). Функционально и гармонично организуйте прилегающее пространство (дорожки, газоны, ограды, водоемы). При создании макета используйте простейшие конструктивные формы и природные материалы.

Городской дизайн

Если взглянуть на улицы городов, полные мчащихся машин, спешащих прохожих или праздных гуляк, глазающих на витрины, то понимаешь, что в жизни горожанина существует особый мир — мир улицы, или, иначе, *городская среда*. Эта среда, помимо зданий, полна различных объектов дизайна, вместе с архитектурой создающих *вещно-пространственную среду* города. Именно *городской дизайн*, или *малые архитектурные формы*, призваны сделать мир улицы удобным для людей. Фонари, фонтаны, киоски и даже скамейки, на которые можно присесть перевести дыхание, облегчают жизнь человека. И таких вроде бы мелочей в городе множество: торговые автоматы, информационные стенды и витрины, светофоры и дорожные указатели, а также оборудование детских, танцевальных, развлекательных и спортивно-игровых площадок — на первый взгляд малозначащие объекты городского дизайна, но как они важны! А еще празднично-декорационный и световой дизайн, совершенно преображающий лицо ночного города.

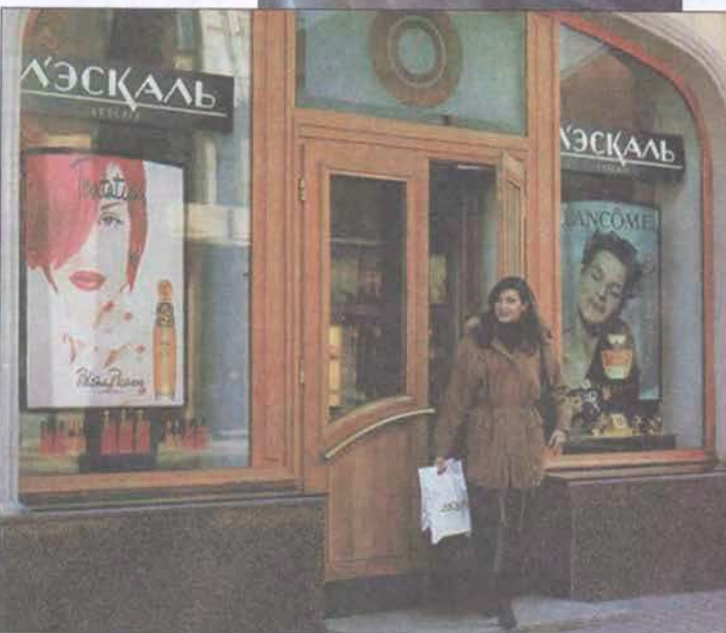
Дизайн городской среды влияет на восприятие и выразительность архитектурного ансамбля. Декоративные и рекламные стенды помогают менять облик зданий и улиц. Вместе с афишами, плакатами, информативными указателями и пиктограммами они создают графический язык улицы.

Реклама и витрины — яркий зрелищный акцент в городской среде и одновременно путеводитель по ней. В особенности это касается витрины — окна в мир вещей. В витрине вещь существует как на выставке или на сцене. В сущности это *рекламный натюрморт* или *инсталляция*, которая создается по общим правилам композиции. Вещно-изобразительный мир витрины условен, он может строиться на необычном, неожиданном сочетании предметов, заостряющем интерес покупателя к товару. Образный язык витрины схож с языком плаката или инсталляции, в нем предметы сопоставляются по смысловой значимости. В оформлении витрины часто используется композиционный принцип «деталь вместо целого».

Пиктограммы — символические изображения городских объектов или правил поведения горожан

Но витрина — не просто натюрморт, а торговый зазывала. Ее цель — сделать из прохожего покупателя. Вещь в витрине, при всей ее натуральности, живет условно-застекольной жизнью, а вещь в доме рождает естественную среду жизни и работы людей.

Мир витрины условен. Он может строиться на неожиданном сочетании предметов, чтобы вызвать интерес к демонстрируемому товару. Такая же условность и в цвете. В лучших образцах витринного оформления возникает образ вещи

Макетный проект размещения различных видов рекламы в городской среде

В этих учебных макетах витрин можно увидеть создание определенного образа благодаря использованию разных фактур и цветов составляющих ее предметов

ЗАДАНИЯ

Проектирование дизайна объектов городской среды

1. Создайте коллажно-графическую композицию. Ваша задача — сформировать единое по стилю городское пространство.

Взяв за основу фотографию части города, разместите на стенах зданий, стендах, транспорте рекламу, плакаты, вывески и другие элементы графического дизайна. Добейтесь гармоничного размещения этих элементов, учитывая законы их восприятия и композиции.

В композицию могут быть включены также объекты архитектурного дизайна: скамейки, фонари, телефоны-автоматы и т.д.

2. Создайте дизайн-проект оформления витрины магазина (детского, спортивного, хозяйственного или иного). Задание представляет собой образно-вещную композицию. Исходя из имеющихся в вашем распоряжении 2-3 реальных вещей, скомпонуйте в натуральную величину часть витрины задуманного вами магазина. В этот фрагмент витрины должны входить также оформительские элементы: ткани, фактуры, ценник, декор и пр. Работа предваряется эскизом всей витрины, который определяет тему, стиль, характер, цвет и композицию вашего фрагмента. Задание можно выполнить на уроке или дома, в обоих случаях обязательна последующая фотосъемка.

