

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству
Институт повышения квалификации «ИНФОРМКАДАСТР»
Факультет Архитектуры

Дополнительная профессиональная программа
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА»

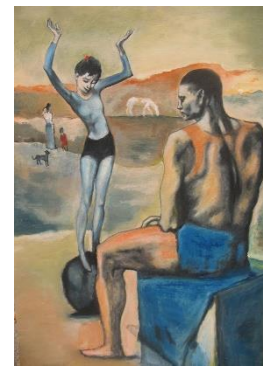
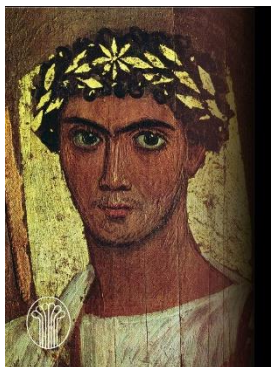
Раздел 4. ДИЗАЙН
Блок 4.2. История искусства и дизайна

Тема 4.2.1 Классификация видов искусства

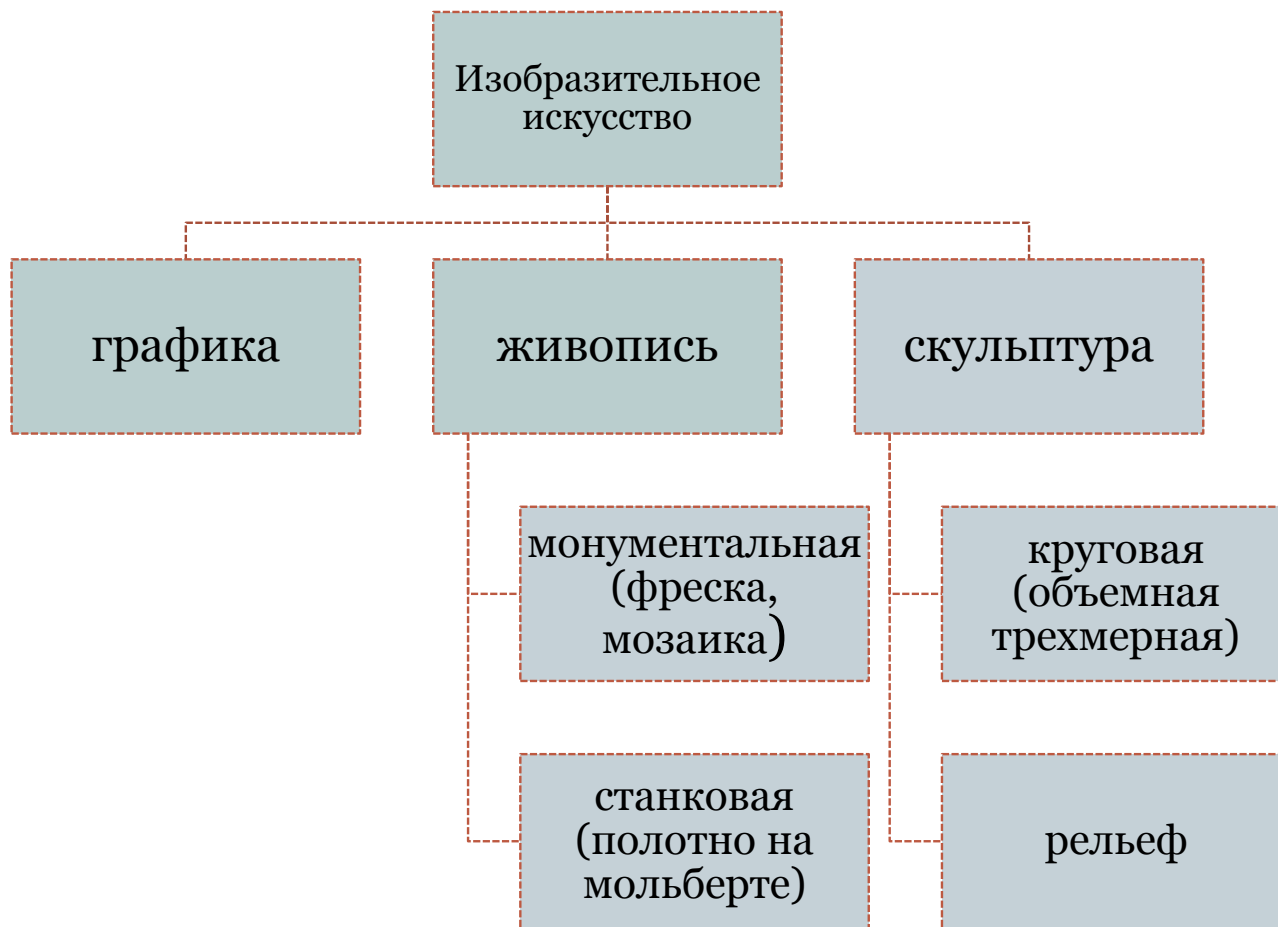

Искусство -

форма духовной деятельности человека,
отражающая действительность в художественных образах,
способ эстетического освоения мира.

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

По форме развития искусства различают в пространстве (в определённой географической местности) и во времени (в определённую эпоху).

По утилитарности искусства делятся на прикладные (выполняющие, помимо эстетической, и какую-нибудь бытовую функцию) и изящные («чистые», никакой, кроме эстетической, функции не выполняющие).

По материалам искусство можно делить на виды, использующие

- традиционные и современные материалы (краски, холст, глина, дерево, металл, гранит, мрамор, гипс, химические материалы, продукты серийной индустрии и т. д.);
- современные способы хранения и воспроизведения информации (современные средства человеко-машинного интерфейса, визуализации, в том числе компьютерной графики, объемной 3D).

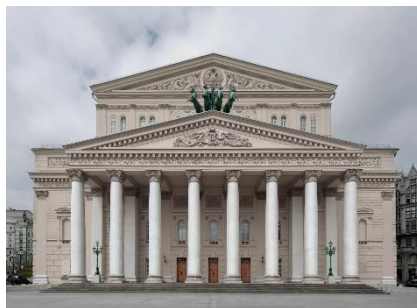

АРХИТЕКТУРА -

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ВИД ИСКУССТВА.

ЦЕЛЬ – ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ УТИЛИТАРНЫХ И
ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА.

«ПОЛЕЗНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, КРАСОТА» (ВИТРУВИЙ)

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности.

Дизайнер — художник-конструктор, человек, занимающийся художественно-технической деятельностью в разных отраслях (в том числе архитектор, проектировщик, иллюстратор, дизайнер плакатной и прочей рекламной графики, веб-дизайнер).

Виды дизайна

Промышленный дизайн

Дизайн среды

Графический дизайн

Дизайн одежды

Дизайн упаковки

Дизайн интерьера

Дизайн экстерьера

Фитодизайн и флористика

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ XX-XXI ВВ.

МОДЕРН

- Ар-нуво (Бельгия, Франция)
- Немецкий экспрессионизм
- Югендстиль (Германия)
- Венский сецессион (Австрия)
- Тиффани (США)
- Московский модерн
- Северный модерн

1890-е-1910-е гг.

МОДЕРНИЗМ

- Функционализм
- Баухаус (Германия)
- Органическая архитектура
- Ар деко
- Конструктивизм и рационализм (СССР)
- Сталинский ампир (СССР)
- Интернациональный стиль
- Стиль лофт
- Стиль гуги (США)
- Брутализм

1920-е – 1960-е гг.

ПОСТМОДЕРНИЗМ

- Структурализм
- Метаболизм
- Хай-тек
- Деконструктивизм

с 1960-х гг.

Нелинейная архитектура

- Биотек (бионика, нео-органическая архитектура)
- Параметризм
- Дигитальная

МОДЕРН

Франция – ар-нуво

Германия –
югендстиль

Англия –
«модерн стайл»
(modern style)

Австрия – Венский
сецессион

США – тиффани

Швейцария – еловый
стиль
(style sapin)

Нидерланды –
«Nieuwe Kunst»

Италия – стиль
либерти

Модерн (от фр. moderne — современный) — художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX — начале XX века.

Отличительные особенности стиля:

- отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, т.е. отказ от обязательных симметричных форм;
- обилие плавных природных форм, имитирующих цветы, лозу, листву (в основном из кованного металла),
- художественная обработка всех конструктивных элементов: лестниц, дверей, столбов, балконов;
- интерес к новым технологиям, использование новых материалов (металл, стекло, бетон);
- расцвет прикладного искусства,
- стремление сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений;
- появление «магазинских окон» (витрин).

Московский модерн

Особняк Рябушинского в Москве — городская усадьба, построенная архитектором Фёдором Шехтелем для предпринимателя Степана Рябушинского в 1900—1903 годах. Является одним из наиболее репрезентативных примеров раннего модерна в русской архитектуре. С 1965-го в здании располагается музей-квартира Горького.

Школа «Баухаус»

Вальтер Гропиус
(1883-1969)

Понятие «индустриальный дизайн» появилось в 1919 году благодаря архитектору Вальтеру Гропиусу, основавшему школу индустриального дизайна «Баухаус» в Веймаре (Германия).

Термин «промышленный дизайн» был утверждён решением 1-й генеральной ассамблеи ICSID (International Council of Societies of Industrial Design, Международного совета организаций промышленного дизайна) в 1959 году.

Термин «дизайн» является профессиональным сокращением термина «промышленный дизайн».

Интернациональный стиль — ведущее направление архитектуры и дизайна 1930—1960-х годов, поддержано идеями модернизма.

Инициаторами направления были архитекторы, использовавшие принципы функционализма: например, Вальтер Гропиус, Петер Беренс и Ханс Хопп, а также Ле Корбюзье (Франция), Мис ван дер Роэ (Германия — США), Фрэнк Ллойд Райт (США), Якобус Ауд (Нидерланды), Алвар Аалто (Финляндия).

Ле Корбюзье Вилла Савой

Мис ван дер Роэ Стекланный дом

Ар-деко (фр. art déco, букв. — «декоративное искусство»).

Впервые появилось в основном в архитектуре, моде и живописи во Франции в 1920-х годах и стало популярным в 1930—1940-е годы в международном масштабе.

Этот эклектичный стиль представляет собой синтез модернизма и неоклассицизма.

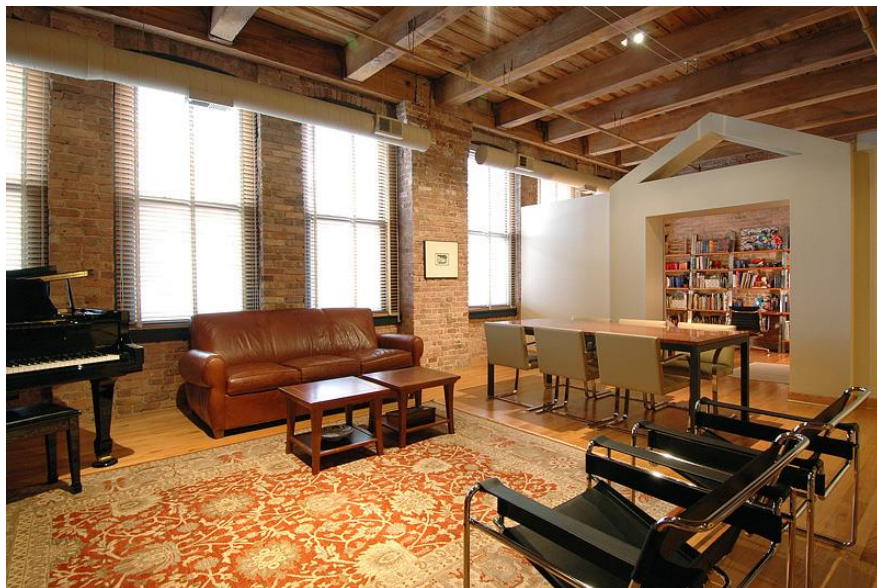
На стиль ар-деко значительное влияние оказали такие художественные направления, как кубизм, конструктивизм и футуризм, сплетавшиеся с восточными, африканскими и другими экзотическими мотивами.

Сталинский ампи́р – это направление в архитектуре СССР с середины 1930-х до конца 1950-х годов.

Отличительные черты стиля:

- комплексный подход к застройке с планированием рекреационных зон, транспортной инфраструктуры, магазинов и комбинатов бытового обслуживания;
- ансамблевая застройка улиц и площадей;
- синтез архитектуры, скульптуры и живописи;
- продолжение традиций русского классицизма;
- использование архитектурных ордеров;
- барельефы с геральдическими композициями и изображениями трудящихся, а также на темы триумфа и регалий власти (фасции, ликторские топоры, венки, копыя и т. д.);
- использование мрамора, бронзы, ценных пород дерева и лепнины в оформлении общественных интерьеров;
- нависающие объёмы.

Лофт (Loft) – дизайн жилых помещений с широким открытым этажом, высокими потолками, большими окнами и специальным атмосферным интерьером. В плане расположения помещения, слово «лофт» служит определением для «чердака» или помещения расположенного непосредственно под крышей.

Характерные черты стиля:

- высокие потолки;
- отсутствие отделки 1 или нескольких стен, либо имитации её отсутствия;
- максимально большие окна, либо компенсирование их отсутствия за счет большого числа светильников;
- использование в обстановке предметов из натуральных материалов;
- цветовая гамма, как правило, блеклая, акцентами становятся отдельные предметы мебели или вкрапления текстиля: ковер, плед или подушки, но не все одновременно.

Архитектор Ричард Роджерс
Здание Страховой компании Lloyd`s
Лондон
1986

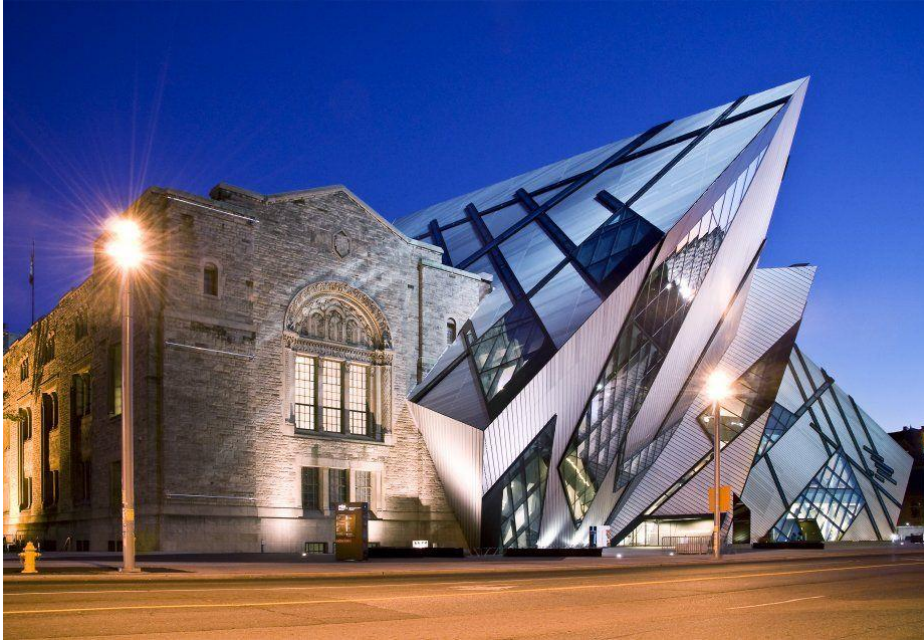
Хай-тек (англ. high-tech) — стиль в архитектуре и дизайне, зародившийся в недрах позднего модернизма в 1970-х и нашедший широкое применение в 1980-х. Главные теоретики и практики хай-тека (по большей части практики, в отличие от архитекторов деконструктивизма и постмодернизма) в основном англичане — Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Grimshaw, на каком-то этапе своего творчества Джеймс Стирлинг и итальянец Ренцо Пиано.

Основные черты

- использование высоких технологий в проектировании, строительстве и инженерии зданий и сооружений.
- использование прямых линий и форм.
- широкое применение стекла, пластика, металла.
- использование функциональных элементов (лифты, лестницы, системы вентиляции и другие), вынесенных наружу здания.
- децентрированное освещение, создающее эффект просторного, хорошо освещённого помещения.
- широкое использование серебристо-металлического цвета.
- высокий прагматизм в планировании пространства.
- частое обращение к элементам конструктивизма и кубизма (в противоположность био-теку).

Центр Помпиду в Париже
Архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пьяно
Стиль хай-тек
1977

Архитектор Даниэль Либескинд
Королевский музей Онтарио,
Канада, Торонто
1996

Деконструктивизм в архитектуре – направление, сложившееся в начале 1980-х гг. На развитие стиля повлияли многочисленнее научные открытия XX в. и изобретение новых строительных материалов и технологий работы с ними. Пластические концепции были заимствованы из русского конструктивизма.

Деконструктивизм (что соответствует его названию) избегает прямых линий и гармонически целостной, определенной картины мира. У зданий в стиле деконструктивизма как правило:

- смещен центр тяжести,
- искривлены основные конструктивы опор,
- окна расположены в неожиданных местах или вовсе отсутствуют.
- создается иллюзия разрыва стен или потолков, внося дисгармонию в восприятие.

Штаб-квартира компании Swiss Re в Лондоне
Архитектор Норман Фостер
2001-2004

Архитектурная бионика, также Био-тек, — архитектурный стиль, основанный на использовании в архитектуре принципов бионики — прикладной науки о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы. Одной из задач, которые ставит перед собой архитектурная бионика, заключается в формировании гармоничного единства архитектуры и живой природы. Другая задача этого направления современной архитектуры — создание таких архитектурных форм, которые отличались бы красотой и гармонией, свойственной живой природе, и, одновременно, были бы функционально оправданы. Кроме того, для био-тека актуальным является поиск таких архитектурно-технических решений, которые позволяли бы использовать экологически чистые виды энергии — энергию солнца, ветра и т. п.

Параметризм (англ. Parametricism), также параметрическая архитектура, алгоритмическая архитектура — направление в современной архитектуре, «новый стиль постиндустриального общества», «стиль цифровой эпохи». Термин был впервые предложен архитектором Патриком Шумахером в 2008 году.

GALAXY SOHO (2009—2012)
Архитектор Заха Хадид

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО -

ВИД ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕДМЕТОВ БЫТА,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ УТИЛИТАРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА.

Русские народные промыслы

Росписи

Изделия из ткани

Игрушки

Изделия из металла

Резьба

Федоскинская миниатюра — вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино.

Излюбленными мотивами росписи федоскинских миниатюристов стали популярные в то время сюжеты: «тройки», «чаепития», сцены из русской и малороссийской крестьянской жизни. «Федоскинская лаковая миниатюра» исполняется масляными красками в три-четыре слоя — последовательно выполняются замалёвок (общий набросок композиции), пропись или перемалёвка (более детальная проработка), лессировка (моделирование изображения прозрачными красками) и бликовка (завершение произведения светлыми красками, передающими блики на предметах). Оригинальной федоскинской техникой является «письмо по сквозному»: на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото или поталь, или делаются вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои лессировочных красок, эти подкладки придают изображению глубину, удивительный эффект свечения.

Семантика изобразительного искусства

Семантические аспекты
восприятия
произведений искусства

Ориентация (поиск сигналов –
признаков и смыслов)

Интерпретация сигналов

Идентификация сигналов

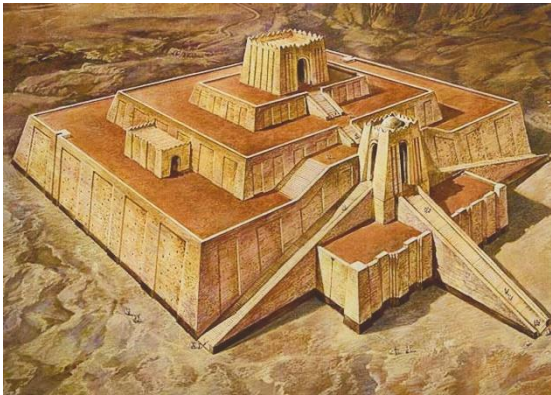
Узнавание

Трехуровневая
иерархия символов
в архитектуре

Архитектурная
форма
(зиккурат, пирамида,
храм, собор)

Архитектурные
детали (колонны,
купола, лестницы,
крыша)

Вторичные символы:
цвет, материал,
число, орнамент

ТИПЫ МУЗЕЕВ

Источник: Портал «МУЗЕИ РОССИИ» www.museum.ru

Список литературы:

Основная литература:

- Ильина Т. В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для бакалавров. Гр.МО. -М.: ЮРАЙТ, 2012. - 473 с.
- Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для бакалавров. Гр.МО/ Т. В. Ильина. -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮРАЙТ, 2012. -435 с.
- Вишпер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – Изд-во В.Шевчук, 2015. – 368 с.

Дополнительная литература

- Гнедич П. П. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние : В 3-х т., Т.3 : Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения. Русское искусство/ П. П. Гнедич. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. -638 с.
- Гнедич П. П. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние : В 3-х т., Т.2 : Италия в эпоху Возрождения.- Нидерланды.-Испания.-Германия.-Позднейшие стадии западного искусства/ П. П. Гнедич. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. -574 с.
- Гнедич П. П. История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние : В 3-х т., Т.1 : Доисторический период.- Египет.-Передняя Азия.- Эллада.- Рим.-Древнехристианская эпоха.-Арабы.-Зодчество на Западе/ П. П. Гнедич. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. -478 с.