Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры прошлого. Смена стилей как эволюция образа жизни

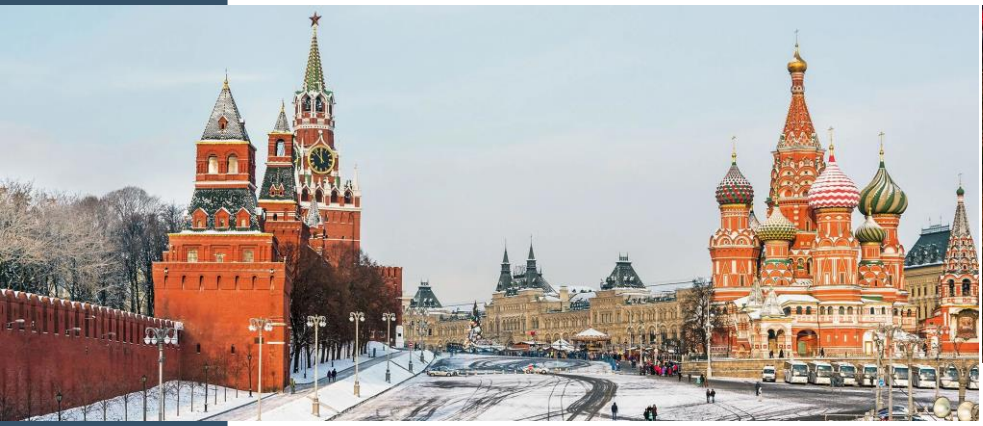
Изоискусство. Раздел 3,

тема 18. 7 класс

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

АРХИТЕКТУРА — это не постройка одного дома, а создание городского пространства во взаимосвязи многих домов, улиц, коммуникаций, исходя из конкретных геоклиматических условий.

Современный город представляет собой сочетание проблем экономики и транспорта, экологии, здравоохранения… но главными являются **архитектура и дизайн, которые определяют и формируют городскую среду.**

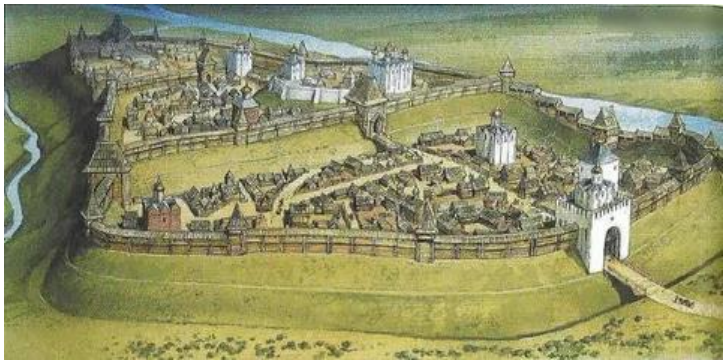
ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

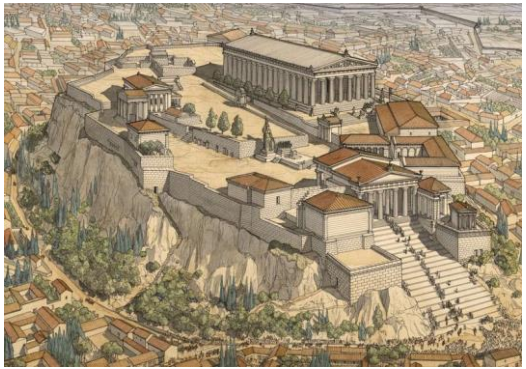
ГОРОД — изначально слово означало «ограда», «забор». Затем смысл сместился к понятию «огороженное место», поскольку древние славяне стремились защитить свои поселения от врагов и диких животных. Со временем этим словом стали называть крупные поселения, обнесённые крепостной стеной.

В истории человечества города рождались по-разному: одни возникали как разросшиеся поселения, другие были возведены по замыслу или приказу правителя.

Приобретенные знания по искусству, истории, литературе позволяют увидеть в смене **стилей (стиль — система образно-выразительного языка)** не только изменение технологий, но и изменение общества и его эстетических идеалов.

Рассмотрим архитектурные стили

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Античный стиль

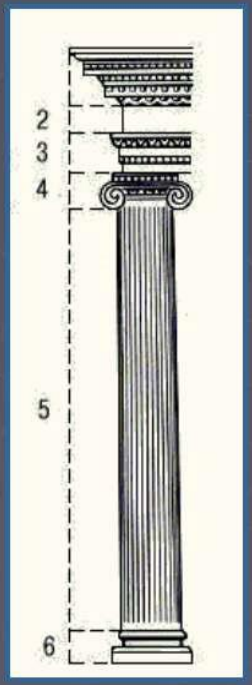
Зародился в Древней Греции и Древнем Риме. Его суть — гармония, симметрия и пропорциональность.

Ордерная система. Греки создали три основных ордера: дорический (массивный, строгий), ионический (более изящный, с завитками-волютами) и коринфский (самый декоративный, с листьями аканта). Римляне адаптировали и расширили эту систему, добавив, например, тосканский ордер.

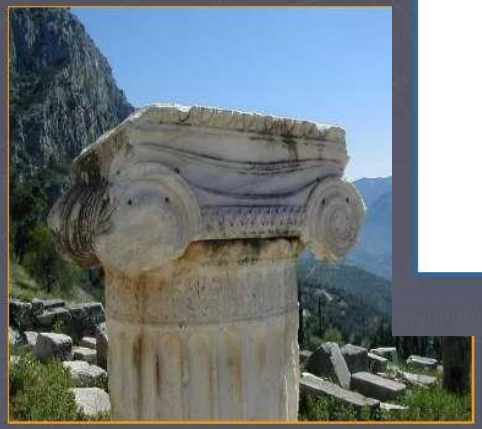

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Ионический ордер

1 — карниз;
2 — фриз;
3 — архитрав;
4 — капитель;
5 — ствол колонны;
6 — база;

Коринфский ордер

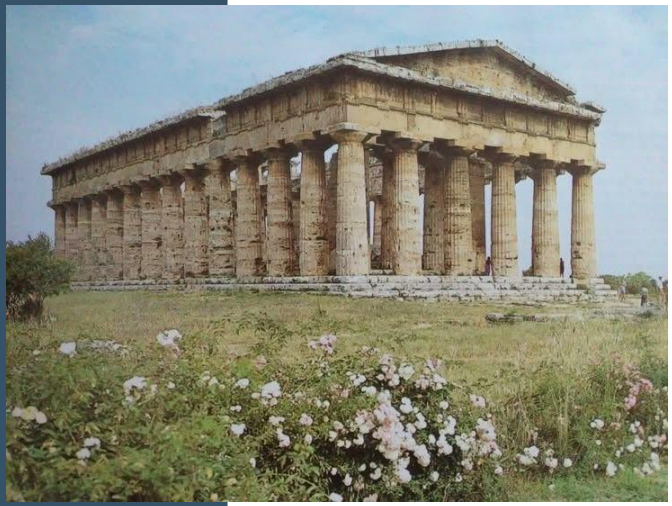
ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Античный стиль

Зародился в Древней Греции и Древнем Риме. Его суть — гармония, симметрия и пропорциональность.

Элементы. Колоннады, портики с фронтонами, стереобаты (ступенчатые основания), кариатиды (статуи в виде колонн).

Материалы. Камень, мрамор, кирпич, бетон

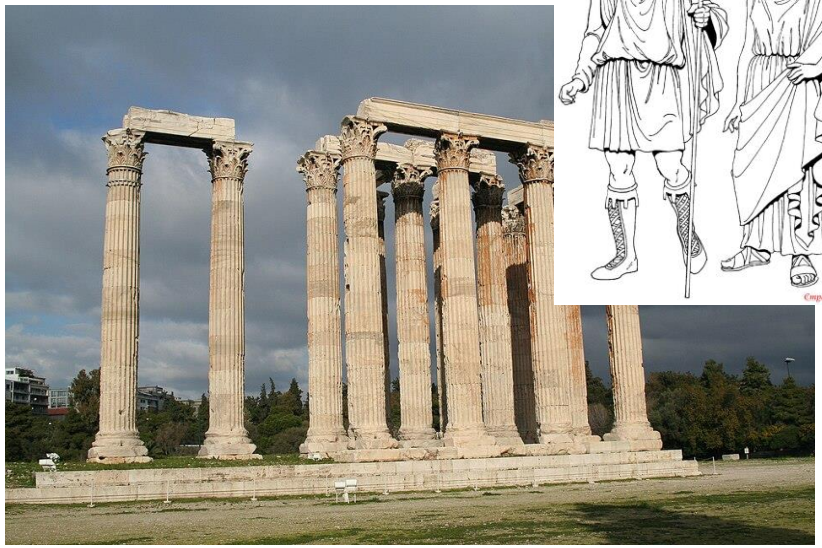
дорический

кариатиды

ионический

коринфский

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Античный стиль

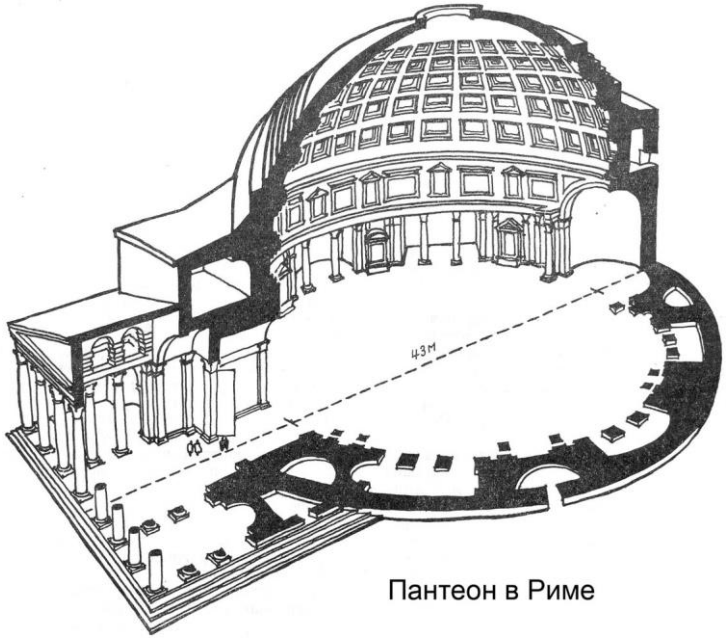
Зародился в Древней Греции и Древнем Риме. Его суть — гармония, симметрия и пропорциональность.

Элементы. Колоннады, портики с фронтонами, стереобаты (ступенчатые основания), кариатиды (статуи в виде колонн).

Материалы. Камень, мрамор, кирпич, бетон

Греческий
храм Афины

Пантеон в Риме

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Античный стиль. Древний Рим

В **Древнем Риме строили инженерные сооружения: дороги, мосты (виадуки), водопроводы (акведуки), канализация**. Сооружения строили под девизом «Долговечность, практичность, прочность»
Самая древняя построенная дорога, Аппиева дорога, никогда не ремонтировалась. В основании два слоя **бетона** толщиной 1м, на них каменные плиты вулканического туфа.
Разработаны технологические конструкции сводов и кессонных куполов, арок, гигантских амфитеатров (Колизей).

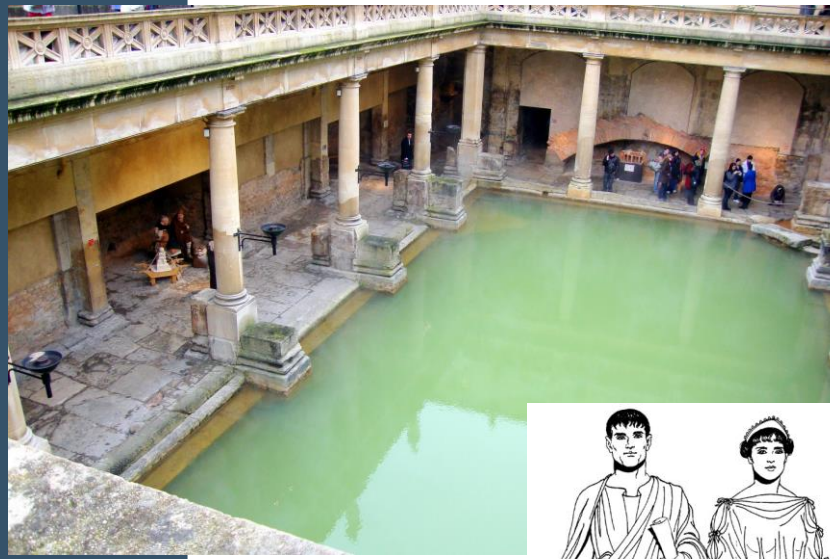

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Античный стиль. Древний Рим

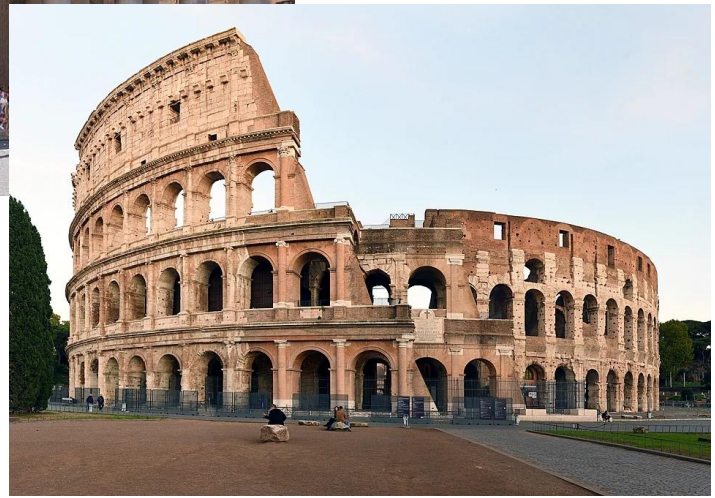

Римские термы

Римский Пантеон

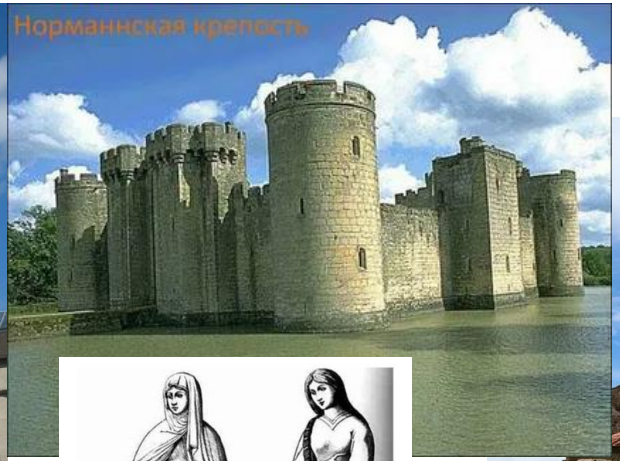
Колизей

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

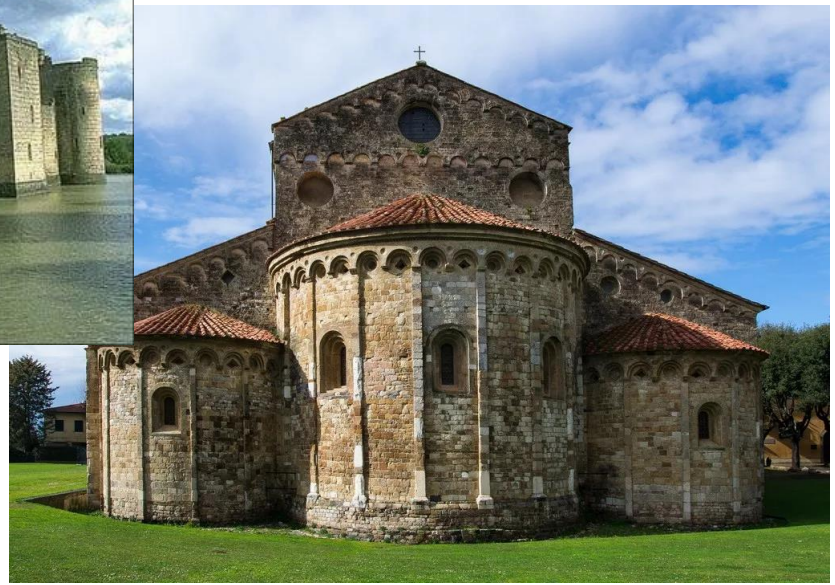
Средневековая Европа. Романский стиль

Романский архитектурный стиль — художественное направление, доминировавшее в Западной и частично Центральной Европе с XI по XII век, а в некоторых регионах — до начала XIII века. Это первый общеевропейский архитектурный стиль после падения Римской империи.

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Средневековая Европа. Романский стиль

Что характерно

Массивность и оборонительная функция. *Здания выглядели мощно, как крепости. Толстые стены (иногда в два слоя с забутовкой внутри) и узкие окна создавали ощущение неприступности. Это было особенно важно в эпоху политической нестабильности.*

Полуциркульные (полукруглые) арки. *Они стали визитной карточкой стиля. Арки использовали в проёмах, аркадах, сводах — они помогали равномерно распределять нагрузку на опоры.*

Сводчатые покрытия. *Это важное техническое достижение. Цилиндрические своды (в поперечном сечении — полукруг) заменили плоские деревянные перекрытия, что повышало пожарную безопасность и улучшало акустику. Позже появились крестовые своды (пересечение двух цилиндрических), которые позволяли создавать более сложные пространственные решения.*

Крупные столбы и колонны. *Они несли основную нагрузку от тяжёлых стен и сводов. Часто в аркадах встречалось чередование столбов (пилонов) и колонн. Иногда использовали пучковые столбы (несколько колонн вместе) или полуколонны, частично встроенные в стену.*

Лаконичный наружный декор. *Внешний облик был строгим: минимум украшений, акцент на силуэте и геометрии (кубы, призмы, цилиндры). Часто встречался аркатурный пояс — ряд глухих арок на фасаде. А вот всё богатство декора концентрировалось внутри: на капителях колонн, в оформлении порталов.*

Символизм. *Архитектура была наполнена религиозным смыслом. Например, план церкви в форме латинского креста символизировал путь страданий и искупления Христа. А столбы и колонны, поддерживающие своды, олицетворяли апостолов и пророков.*

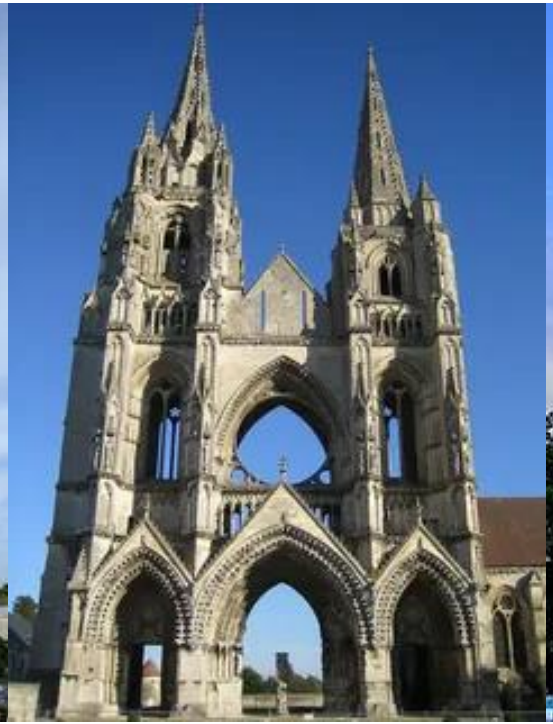
ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Средневековая Европа. Готический стиль

Готическая архитектура — тип сакральной и светской архитектуры, распространённый в периоды зрелого и позднего Средневековья (с конца XII по начало XVI века). Она пришла на смену романскому стилю и уступила место архитектуре эпохи Возрождения.

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Средневековая Европа. Готический стиль

Вертикальность. Все элементы — башни, шпили, арки, окна — как будто стремятся ввысь. Символически это трактовалось как стремление человека к Богу.

Каркасная система. Это главная инновация. В романских постройках своды опирались на толстые стены, а в готике вес кровли и перекрытий стали перераспределять по сложному «костяку» из колонн, столбов и пересекающихся каменных нервюр (рёбер). Это позволило облегчить конструкцию, освободить стены от несущей функции и прорезать их огромными окнами.

Стрельчатые арки. Такая форма динамичнее полуциркульной (романской) и лучше гасит боковой распор свода, что как раз и дало возможность делать более высокие и широкие проёмы.

Нервюрный (ребристый) свод. Пересечение нервюр не только укрепляло конструкцию, но и создавало выразительный графический рисунок на потолке.

Система контрфорсов и аркбутанов. Контрфорсы — это вертикальные выступы-опоры. К ним перекинуты аркбутаны — наружные полуарки, которые частично берут на себя боковой распор свода, не давая стенам раздвигаться.

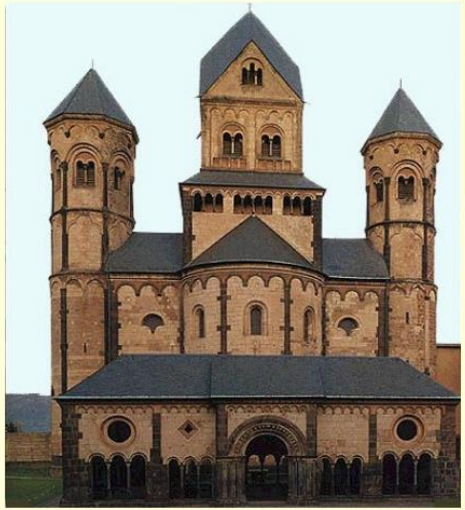
Витражи. Освобождённые от несущей функции стены заполняли витражами — окнами из цветного стекла с религиозными сюжетами. Проникающий сквозь них свет создавал в интерьере особую, мистическую атмосферу, символизируя божественное присутствие.

Декоративные элементы. Часто встречаются пинакли — заострённые башенки, венчающие контрфорсы (они ещё и усиливали устойчивость за счёт веса). На фасадах можно увидеть вимперги (ажурные фронтоны), краббы (завитки), крестоцветы. Порталы (входные ниши) нередко украшали скульптурой, а в верхней части (тимпане) размещали сложные многофигурные композиции. Ещё один узнаваемый элемент — «готическая роза»: большое круглое окно с ажурным переплётом, часто расположенное над главным входом.

Гаргульи. Это не только декор. Изначально они выполняли практическую функцию — отводили воду с крыш, защищая стены от разрушения. Но в средневековом восприятии у них была и символическая роль: они выступали как

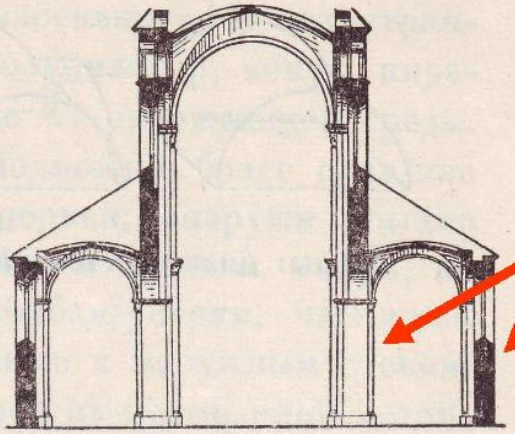
ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Романский стиль

Готический стиль

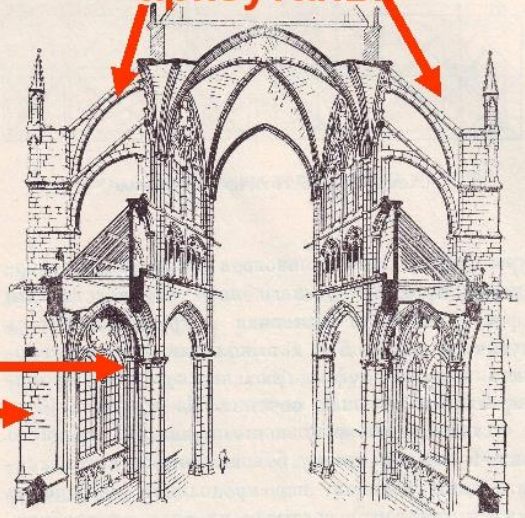

Романский стиль:

опора на стены и колонны

аркбутаны

Готический стиль:

равномерное распределение тяжести на колонны и контрфорсы

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Эпоха возрождения. Ренесанс

Архитектура Возрождения (стиль Возрождения) — термин, который применяется для описания архитектуры государств и стран Западной Европы, прежде всего Италии, в период её развития с начала XV столетия до начала XVII века. В общем смысле он означает возрождение и развитие основ духовной и материальной культуры античности — Древней Греции и Рима

Альберти Санта Мария Новелла

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Эпоха возрождения. Ренесанс

Основные принципы

Симметрия и пропорции. *Здания строились на основе математических пропорций, включая «золотое сечение», что создавало ощущение равновесия и идеальной красоты.*

Возвращение к античным ордерам. *Активно использовались колонны, пилястры, арки и купола. Архитекторы опирались на три классических ордера — дорический, ионический и коринфский, а также добавили два новых: тосканский и композитный. Характерным приёмом стала «ордерная суперпозиция»: на нижнем ярусе применяли мощный дорический или тосканский ордер, на среднем — ионический, на верхнем — изящный коринфский.*

Купола и своды. *Величественные купола стали доминантами как культовых, так и светских зданий. Внутренние пространства часто перекрывали цилиндрическими сводами и крестовыми конструкциями.*

Перспектива. *Была разработана система линейной перспективы, позволившая создавать реалистичные пространственные композиции.*

Человекоцентричность*. В отличие от готики, где доминировала вертикаль и ощущение подавленности, ренессансные постройки ориентированы на человека, их масштабы и пропорции согласованы с человеческим телом.*

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Барокко

Барокко — один из самых выразительных архитектурных стилей, который пришёл на смену строгому Ренессансу. Он зародился в Италии на рубеже XVI–XVII веков и быстро распространился по всей Европе, а также пришёл в Латинскую Америку. Его главная задача — поражать, создавать эффект, вызывать сильные эмоции.

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Барокко

Характерные черты: *Барочная архитектура — это прежде всего динамичность и театральность. Вот её ключевые особенности:*

Сложные формы и пространственность. *Вместо спокойной симметрии Ренессанса — изогнутые линии, овалы, сложные планы зданий. Архитектура активно взаимодействует с окружающим пространством, «внедряется» в него.*

Пышный декор. *Фасады и интерьеры насыщены лепниной, скульптурами, рельефами, витыми колоннами, волютами (спиралевидными элементами). Часто используется позолота.*

Игра света и тени. *Глубокие ниши, объёмные детали и скрытые окна создают драматический светотеневой рисунок, усиливающий эмоциональность.*

Синтез искусств. *Архитектура, скульптура и живопись сливаются в единое целое. Стены и потолки часто украшают иллюзорными росписями (тромплей), создающими эффект расширения пространства.*

Торжественность и парадность. *Для стиля характерны парадные входы, масштабные лестницы, высокие потолки, просторные залы.*

Неравномерность и незавершённость. *Элементы декора нередко расположены фрагментарно, что создаёт ощущение динамики и незавершённости.*

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Барокко

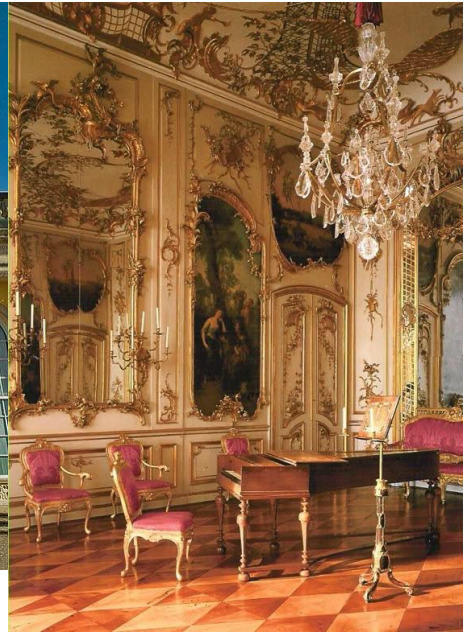

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Рококо

Рококо — художественный стиль, зародившийся во Франции в первой половине XVIII века как реакция на монументальность барокко и строгость классицизма. Он стал отражением светской культуры аристократии, стремления к лёгкости, интимности и комфорту. Название происходит от французского rocaille — «ракушка», «раковина» или «дроблёный камень», что связано с основным орнаментальным мотивом стиля — стилизованным завитком, напоминающим морскую раковину

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Классицизм

Классицизм в архитектуре — это стиль, который зародился в Европе в XVII веке и господствовал вплоть до 1830-х годов. Он стал эстетическим ответом на вычурность и драматизм барокко, провозгласив торжество разума, порядка и гармонии. Главным источником вдохновения для архитекторов стало античное наследие — гармоничные храмы Древней Греции и грандиозные сооружения Древнего Рима.

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Классицизм *Основные принципы и черты:*

Симметрия и уравновешенность. *Если мысленно провести вертикальную линию через центр здания, левая и правая части будут зеркально повторять друг друга: окна, колонны, декоративные элементы располагаются равномерно.*

Чёткая структура. *Часто фасад делится на три яруса: мощный цокольный этаж (часто с рустованной отделкой), основное поле стены с окнами и венчающий антаблемент с карнизом.*

Ордерная система. *Это основа архитектурного языка классицизма. Архитекторы возродили три основных греческих ордера. Также использовались тосканский и композитный ордера для особо торжественных случаев.*

Монументальность и сдержанность в декоре. *Здания стремятся к величию, но формы лаконичны и геометричны. Декор (барельефы, лепные медальоны, скульптуры) используется осмысленно, не скрывая конструкцию, а мягко её подчёркивая.*

Пропорциональность и математическая точность. *Пропорции вычислялись на основе античных трактатов (например, Витрувия) и математических законов, часто с использованием золотого сечения.*

Связь с ландшафтом*. Здание часто вписывалось в окружающую среду, нередко располагалось на возвышении, что подчёркивало его доминирующую роль.*

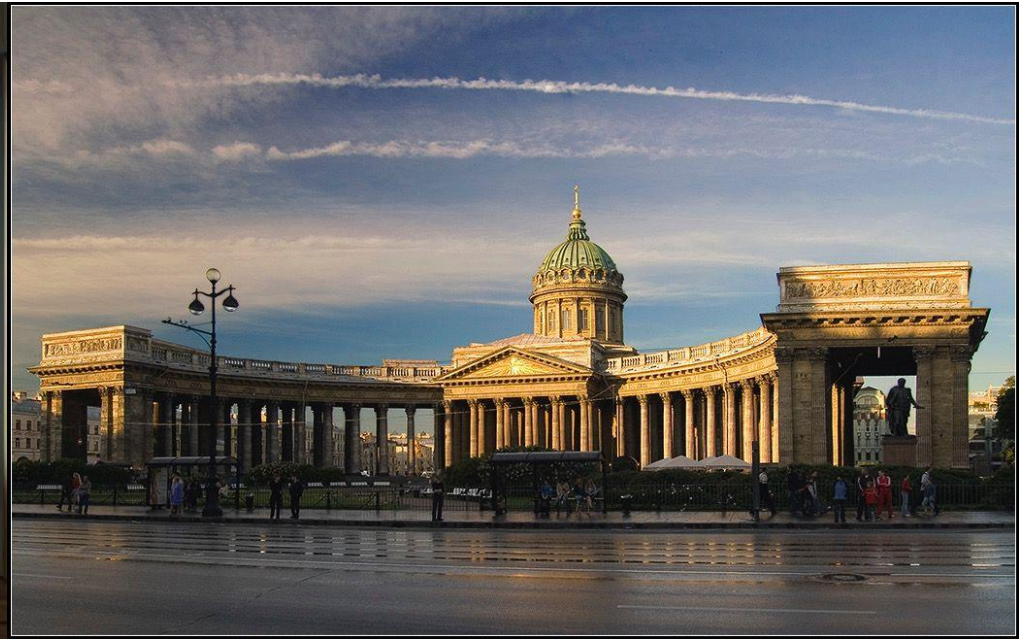
Сдержанная цветовая гамма. *Преобладают светлые, пастельные тона: жёлтый, бежевый, светло-серый, бледно-розовый, светло-голубой, зелёный.*

Использование натуральных материалов. *Для облицовки применяли мрамор, камень, штукатурку «под камень», кирпич.*

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Классицизм

ГОРОД СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ

Задание:

1 вариант

выполнить небольшое сообщение об одном архитектурном стиле (кратко) с позиции развития дизайна вещей

2 вариант

выполнить небольшое сообщение о других стилях архитектуры (Китай, Япония, Индия, Арабские страны