

«Архитектура XX века»

**Дополнительный материал по темам искусство XX века,
четвертый год обучения по предмету «История
изобразительного искусства» 5 класс по 5-летней
программе «ДПП Живопись»**

Евсеева Анастасия Григорьев

преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
I ПОЛУГОДИЕ					
0. 1.	Повторение пройденного материала	Лекция	1	-	1
РАЗДЕЛ XII. ИСКУССТВО РОССИИ конца XIX - начала XXв					
12. 1.	Архитектура конца XIX - начала XX веков. Инженерная архитектура. Стиль Модерн.	Лекция	5,5	0,5	3
12. 2.	Скульптура конца XIX - начала XX веков	Лекция	1,5	0,5	2
12. 3.	Живопись конца XIX - начала XX веков	Лекция	3,5	4,5	7
12.4.	Группа «Мир искусства»	Лекция	2,5	-	1
РАЗДЕЛ XIII. ИСКУССТВО XX века					
13. 1.	Основные направления зарубежного модернизма в начале века: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм.	Лекция	1	0,5	2
13.2.	Фовизм.	Лекция	1,5		
13. 3.	Живопись. А. Матисс	Лекция	1,5	0,5	2
13. 4.	Экспрессионизм.	Лекция	1,5	0,5	2
13. 5.	Кубизм.	лекция	1,5	-	
13. 6.	Футуризм.	Лекция	1,5	0,5	2
13.7.	Аналитическое искусство.		1,5	-	
13.8.	Сюрреализм	Лекция	1,5	0,5	1
13.9.	Абстракционизм как особый способ видения мира.	Лекция	1,5	-	
13.10	Художники русского авангарда.	Лекция	4		
14.0	Контрольный урок	Урок	1	-	1
	ИТОГО за I полугодие		32	8	24
II ПОЛУГОДИЕ					
РАЗДЕЛ XIV. ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX века					
14.1.	Архитектура. Конструктивизм в архитектуре Ле Корбюзье, Советская архитектура.	Лекция	2	1	3
14. 2.	Изобразительное искусство после Октябрьской революции.	Лекция	2	0,5	1,5
14. 3.	Скульптура.	Лекция	2	0,5	1,5
14. 4.	Социалистический реализм. Монументальная живопись.	Лекция	2	0,5	1,5
14. 5.	Архитектура. Рационализм и неоклассицизм. «Сталинская архитектура» предвоенного времени. «Архитектура власти» в Италии и Германии. Ардеко.	Лекция	4	1	3
14. 6.	Искусство в годы Великой отечественной войны.	Лекция	2	0,5	1,5
14. 7.	Живопись послевоенного периода.	Лекция	2	0,5	1,5
14. 8.	Искусство 60-х, 70-х, 80-х годов.	Лекция	4	1	3
14. 9.	Символизм эпохи застоя. Творчество уральских художников	Лекция	2	1	3
14.10	Архитектура 60-х, 70-х, 80-х годов. Тенденции развития архитектуры 21 века.	Лекция	4	2	6
14.11	Современное искусство. Основные направления искусства 20-21 веков.	Лекция	4		
15.0.	Подготовка к экзамену	-	4		
	ИТОГО за II полугодие		34	8,5	25,5
	ИТОГО за весь год		66	16,5	49,5

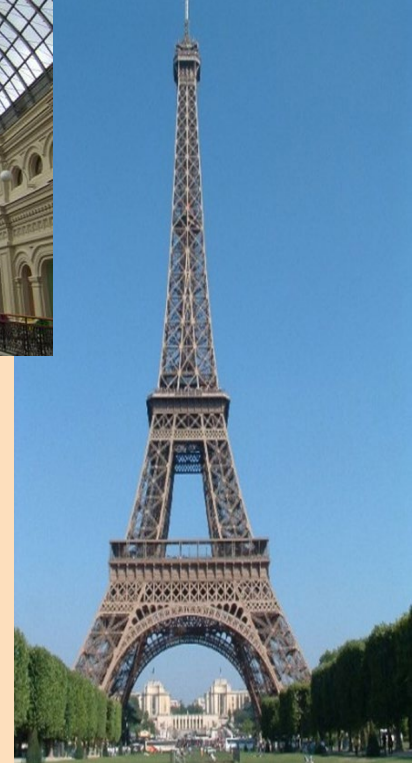
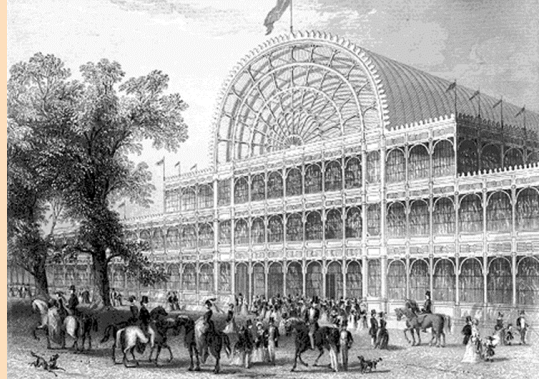
І ПОЛУГОДИЕ

РАЗДЕЛ XII. ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ

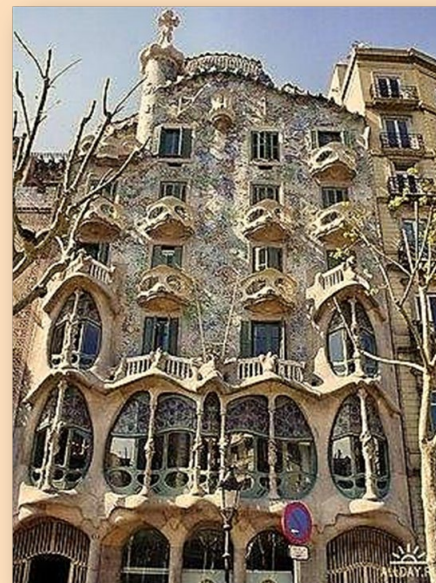
12.1. Архитектура конца XIX - начала XX веков. Архитектура конца XIX - начала XX веков. Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Инженерная архитектура. Последний большой стиль в искусстве – модерн.

- Распределение обязанностей при создании архитектурного образа между строительными фирмами (отвечают за “прочность”), заказчиком-промышленником (требует “пользы”) и архитектором (своевольно выявляет “красоту”). Культ авторского начала в искусстве модерна.
- Движение “Искусство и ремесло” в Англии (Д. Рескин и У. Моррис) и требование возрождения художественных народных ремесел.
- Синтетичность культуры модерна. Слияние архитектуры, живописи, графики, прикладного искусства, театра в единый образ. Ведущая роль театрального образа в этом синтезе (“жизнь как игра”, “на виду у публики”).
- Новое понимание архитектуры как создание “среды обитания”, которая активно преобразует самого человека.
- “Лепка” архитектурных объемов в противоположность складыванию здания из конструкции. Метод проектирования изнутри наружу и “выплескивание интерьера на фасады здания”. Испанский модерн (А. Гауди).
- Противоречие конструкции и тектоники в архитектуре модерна.
- Элитарность стиля модерн.
- Ф. Шехтель — выдающийся мастер московского модерна: целостная скульптурная трактовка всего здания в особняке С.Т. Морозова на Спиридоновке; активная работа над эскизами театральных костюмов и декораций, графическая разработка книг и буклетов — освоение графического языка модерна; графичность в архитектурном решении здания Художественного театра в Камергерском переулке; водно-растительная символика в оформлении и трактовке всех форм здания в особняке Рябушинского у Никитских ворот. Попытка вернуть орнаменту символическую природу.

Инженерная архитектура

Европейский модерн

Русский модерн

- Сравните пластическое оформление особняка Рябушинского (Ф. Шехтель) и росписи Кносского дворца. Как вы думаете, могли бы древние жители Крита воспринять особняк Рябушинского как “свою среду обитания”?
- Найти сохранившиеся постройки в стиле модерна в своем городе (области).

РАЗДЕЛ XIV. ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

14.1. Архитектура. Конструктивизм в архитектуре Ле Корбюзье, Советская архитектура.

Футуризм (от лат. futurum — будущее) как реакция на манерность искусства модерна и как восторженное преклонение перед технической цивилизацией:

- решительное отрицание ценности художественного наследия прошлого как “нетехнологичного”;
- разработки планов “футуристического города” в виде огромной верфи и “футуристического дома” в виде гигантской машины;
- первые попытки функционально выстроить современный город по вертикали;
- “бумажная архитектура” витебской школы (супрематизм К. Малевича) и поиски новых решений в бумажных моделях — “архитектонах”;
- активное выявление и подчеркивание конструкции и отказ от тектонического образа.

Архитектурный экспрессионизм как продолжение “скульптурной” линии модерна:

- нарочитое упрощение архитектурной формы;
- активное выявление эмоционального начала простейших архитектурных форм;
- сведение образа сооружения к элементарной системе кубов, призм, цилиндров, шаров и конусов в архитектуре ТипуризмаЛ (от лат. purus — чистый) как “очищение природы от иллюзорного многообразия” (П. Мондриан).

Конструкция как самостоятельный архитектурный символ в искусстве конструктивизма:

слияние всех архитектурных принципов 20-х годов в единое движение (“Интернациональный стиль”) на основе функционализма (“форма следует за функцией”);

Пять принципов функциональной архитектуры Ле Корбюзье:

- вертикальное распределение функций (здание должно возвышаться над землей на колоннах, между которыми должно быть оставлено свободное пространство, засаженное зеленью);
- функциональное распределение частей здания (на плоской крыше должен располагаться сад);
- функциональное распределение частей здания в плане (свободный план самого здания);
- функциональность окон (горизонтальные ленточные окна, тянущиеся по всему фасаду и обеспечивающие наибольшее освещение);
- основная функция стен – выгораживание пространств, а не несение перекрытий (стены, навешиваемые на железобетонную конструкцию).

“Органическая архитектура” как стремление максимально слить здание с окружающей средой.

поселка Лечворс (1903)

architecte : T. Garnier
photo :
ARCHIGUIDE
Guide architecture

Ф. Т. Маринетти «Новый город»

Эрих Мендельсон
астрофизическая лаборатория
в Потсдаме, так называемая
башня Эйнштейн

Универсальный магазин
«Шоккен» в Штутгарте (1928)

Ханс Шарун дом для холостяков на
выставке Веркбунда в Бреслау (1926).

Ханс Шарун. Берлинская Филармония.

Голосов Илья Александрович (1883-1945). Кооператив «Электро» 91925), «Новкомбыт» (1928), «Динамо» в Москве (1928). Жилкомбинат квартал-каммуна в Иваново-Вознесенске (1932).

Архитектор-конструктор Моисей Яковлевич Гинсбург (1892-1946). Жилой дом на Малой Бронной в Москве 1927г. По его мнению правильным решением в жилищном строительстве было не создание типовых проектов жилых домов, разработка «Таких стандартных элементов, которые можно было бы всячески комбинировать и получить громадное разнообразие типов на базе тех же стандартных элементов»

Борис Михайлович Иофан (1891-1976) Дом на набережной в Москве (1931). Дом предназначался для партийной элиты и представлял собой целый комплекс, в котором, кроме квартир, были столовая, почта, прачечная, кинотеатр, театр.

Полной противоположностью утопической идее обобщенного быта стал дом-мастерская (1929) арх. Константин Степанович Мельников (1890-1974).

дом Наркомфина на Новинском бульваре в Москве (1930)

Свердловск-Екатеринбург – заповедник конструктивизма

Дом юстиции

Спорткомплекс Динамо. Вид со стороны пруда

Гостиница "Исеть"

Площадь Труда

Уралмаш. Белая башня

Жилой дом на Плотинке

Институт охраны материнства и младенчества

Ул. Вайнера

Дом, который построил Фрэнк Ллойд Райт для своего сына Дэвида

Дом Нормана Лайкса в Аризоне к северу от Феникса

Музей Гуггенхайма, 1959 Нью-Йорк

**Оскар Нимейер
Кафедральный собор**

Здание Баухауза, 1926

Дом Вальтера Гропиуса, 1937—1938

Капелла Нотр-Дам-дю-О 1950-е Ле Корбюзье, Шарль-Эдуар Жаннере-Гри

**Марсельский блок.
Терраса на крыше здания: здесь есть солярий, беговая дорожка, помещение детской студии, бассейн. 1947-52**

виллы Савой в Пуасси (1929-1931)

Сигрэм Билдинг Людвиг Мис ван дер Роэ

14.5. Архитектура рационализма и неоклассицизма. «Сталинская архитектура» предвоенного времени. «Архитектура власти» в Италии и Германии. Ар деко.

Неоклассицизм.

- Смена стилевой направленности советской архитектуры. По мнению руководителя страны, для отражения побед социализма больше подходит монументальная архитектура неоклассицизма.
- На смену конструктивизма приходит «сталинский ампир». Конкурс на разработку Дворца советов в Москве. «Пролетарская дорика Фомина».
- Ренессансная линия в архитектуре И. Жолтовского, неорусская линия архитектуры и модернизация схемы египетских гробниц в работах А. Щусева.
- Строительство московского Метрополитена. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (1928-40), архитекторы — Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх.

Архитектура Италии и Германии 30-40-х годов.

- В соответствии с новым режимом архитектура, как «искусство государства», должна была стать проводником профашистских идей и занять особое место в системе культуры и искусства. Господствующим стилем стал классицизм.
- В 1923 г. Была образована миланская группа «Новиченто», или «Двадцатый век», во главе с архитектором Дж. Муцио. Группа ридерживалась позиций неоклассицизма, оперируя к классическому наследию императорского Рима и стилю ампир.
- Придворным архитектором Гитлера был Пауль Людвиг Трост (Коричневый дом, 1934г. Дом германского искусства в Мюнхене, 1937). Альбер Шпеер (павильон германии на международной выставке в Париже 1937 г.).

Ар деко.

- Эффективный и привлекательный стиль Западной Европы и США, развивавшийся между двух мировых войн.
- Французское artdeko – стиль, соединивший в себе монументальность и внешнюю роскошь, рациональность структуры и изошрённое украшательство. Стиль получил развитие после проведения в 1925г. Международной выставки в Париже. Термин «ар деко» появился гораздо позже. До 60-х гг. ар деко во Франции называли «ретро», а в Америке – «джаз-модерн» или «стрим-модерн».
- Символом ар деко в декоративно-прикладном искусстве стала скульптура из бронзы и слоновой кости.

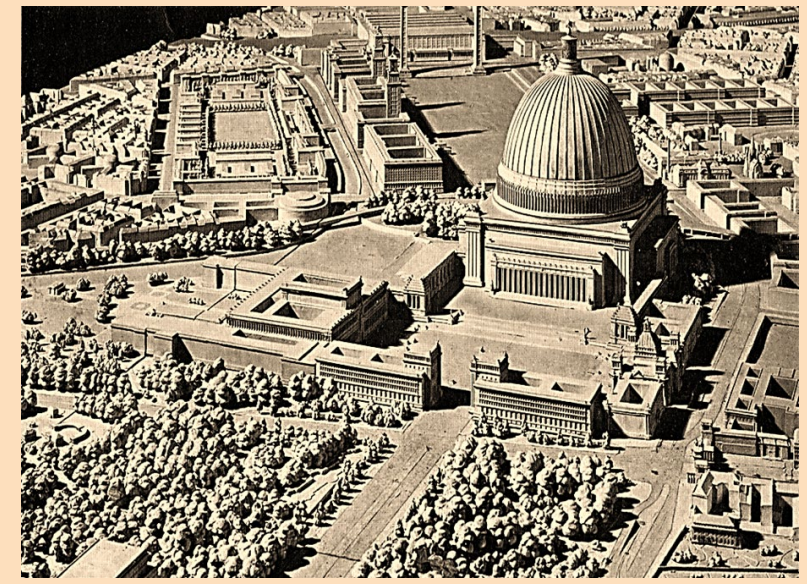

неоклассицист Марчелло Пьяцентини площадь Витория в Бреши, 1932; Дворец правосудия в Милане, 1937; ректорат университетского городка в Риме, 1935; площадь Санта Сусанна в Риме, 1948.

Дж. Терраньи. Каса дель фашио (ныне Народный дом). Комо, Италия, 1936г.

Альберт Шпеер павильон Германии на Международной выставке в Париже 1937 г.,
Утопический проект реконструкции Берлина (1937).

Пауль Людвиг Трост Коричневый дом, 1934; Дом германского искусства в Мюнхене, 1937

1. Сравните проекты реконструкции Берлина. Купольные здания Германии 1937 г. и сталинский план реконструкции Москвы, проект Дворца советов. Что объединяло эти архитектурные идеи?
2. Назовите художественно-эстетические принципы оформления первых станций метро московского метрополитена. Возможно сравнить их с роскошным убранством стиля ар деко в американской архитектуре?

И. В. Жолтовский. Здание Госбанка в Москве (1929), Жилой дом на Моховой улице в Москве (1934).

В 1932 г. в Москве началось строительство метрополитена, который должен был стать лучшим в мире. В проектировании участвовали видные архитекторы того времени: «Красные ворота», «Театральная» (И. Фомин); «Кропоткинская», «Мояковская» (А. Душкин).

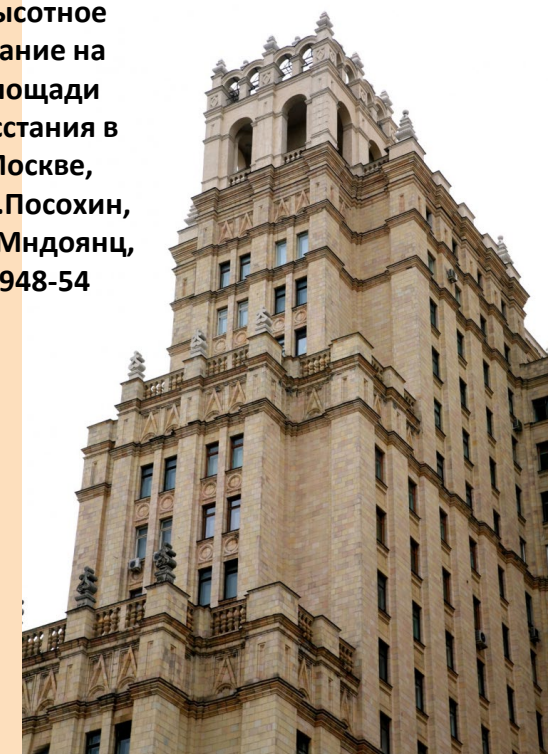

Гостиница «Москва» (1939), А. Шусев, Л. Савельев, О. Стапран), здание Совета министров СССР (1936; А. Лангман), Театр Красной Армии в Москве (1940; К. Алабян, В. Симбирцев),

Здание МИД на Смоленской площади, В.Г. Гельфрейх, М.А. Минкус, 1948-53

Высотное здание на площади Восстания в Москве, М.В.Посохин, А.А.Мндоянц, 1948-54

Уильям ван Аллен Небоскрёб
Крайслер-билдинг 1930

Эмпайр-стейт-билдинг (1932),
спроектированное
архитектурной фирмой
«Шрив, Лэмб и Хармон»

Комплекс «Рокфеллер-центр» в
Нью-Йорке (архитекторы Х.
Корбетт, У. Харрисон, У. Моррис,
Р. Худ

Архитектурная фирма **Holton & George**
and **Clinton & Russel** спроектировали этот
небоскрёб, который был построен в
промежутке с 1930 по 1932. Эта икона
небоскребов сейчас находится во
владении Rose Associates и Eastbridge
Group.

Отель «Марлин»
(1939)
архитектор
Лоренс Мюррей
Диксон (1901-
1949) в Майами-
Бич.

14.10. Архитектура 60-х, 70-х, 80-х годов. Тенденции развития архитектуры 21 века.

- В 1955 году принято постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», положившее конец сталинскому ампиру.
- **Индустриализация** прежде всего коснулась **жилищного строительства**: было необходимо решить вопрос о **типе массовой квартиры и жилого дома**.
- Началась застройка районов **крупными массивами**. По такому новому принципу построены районы Химки-Ховрино арх. К.Алабян и кварталы Юго-Запада Москвы архитекторы Я. Белопольский, Е.Стамо, район «Дачное» Ленинграда (архитекторы В.Каменский, А.Жук, А.Мачерет, Г. Н. Николаев), микрорайоны и кварталы во Владивостоке, Минске, Киеве, Вильнюсе, Ашхабаде.
- При типовой индустриальной застройке возрастает **роль крупных общественных сооружений с индивидуальным лицом**, которые придают районам своеобразие. Выявить и сформировать принципы советской архитектуры помогли конкурсы на новый проект Дворца Советов (1958 и 1959 годы).
- **Государственный Кремлёвский дворец** (1959—1961) — пример лучших общественных сооружений этого времени (архитектор М.Посохин). В нём решена проблема **сочетания современного сооружения с историческими архитектурными ансамблями**. Дворец пионеров в Москве (1959-63) представляет собой комплекс из нескольких зданий разной высоты, объединённых между собой пространственной композицией. Элементы расположены свободно, с многообразными формами декоративных украшений.
- **В 1960-70-х годах развивался новый стиль архитектуры — простая, экономная**, на основе новой индустрии, выражающая **возможности современной техники**. Важные объекты этого периода — Проспект Калинина (1964-9, архитектор М. В. Посохин). Он же с А. А. Мндоянцем, В. А. Свирским и инженерами В. И. Кузьминым, Ю. Рацкевичем, С. Школьниковым и прочими построил трёхконечное Здание СЭВ (1963—1970), которое считалось «одним из самых выразительных по архитектуре сооружений последнего времени». **Останкинская телебашня (1967)** доказывает рост технических возможностей в эту эпоху. По типовым проектам начали строиться станции метрополитена, которые дифференцируются благодаря различным отделочным материалам.
- **К Олимпиаде-80** в Москве было построено большое количество «Олимпийских сооружений», минималистичных зданий. Которые добавили к облику города много новых современных объектов.

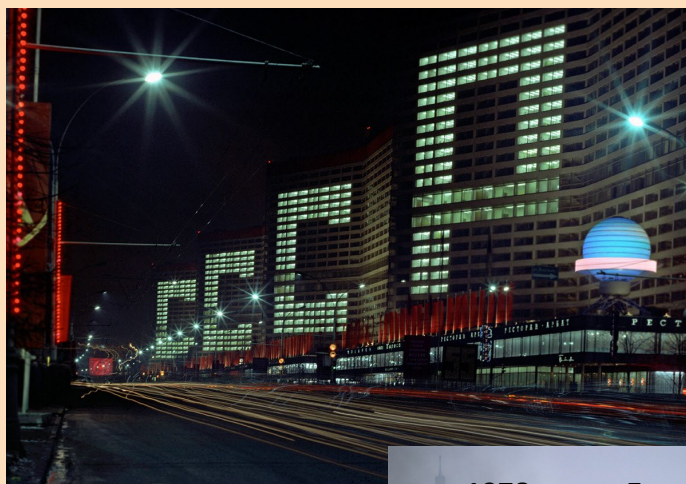
Строительство жилых кварталов в Юго-западном районе Москвы (март 1957 г.).

Микрорайон Химки-Ховрино Москвы

Государственный Кремлёвский дворец

Район Дачное в Ленинграде. Вид от Самовайного проспекта на проспект Героев

Останкинская телебашня (1967)

Проспект Калинина 1964-9, архитектор М. В. Посохин

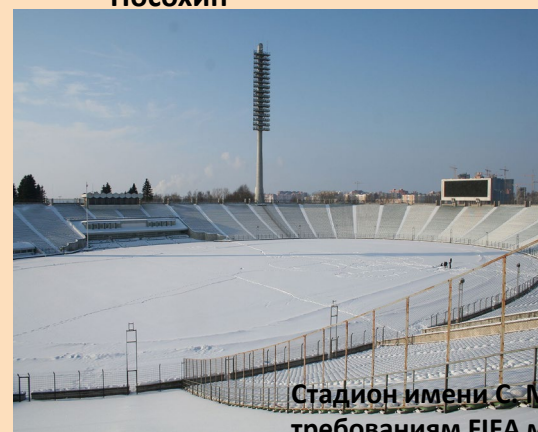
Велотрек в Крылатском. Спортивный комплекс был построен специально для Игр

Гостиница «Космос»

1978 год: в Лужниках к Олимпиаде строится УСК «Дружба»

Стадион имени С. М. Кирова. Для соответствия требованиям FIFA матчи в темное время суток должны проводиться с системой прожекторного освещения, каковых на этом стадионе вовсе не существовало до момента реконструкции 1979 года

1. В чем причина появления в 1980-е гг. «бумажной архитектуры» и как вы понимаете этот термин?
2. По каким архитектурным элементам и материалам можно определить архитектуру 60-80 гг., почему?

14.11. Современное искусство. Основные направления искусства 20-21 веков.

Европейская архитектура с середины 20 века.

- Получают распространение архитектурные течения, которые появились в результате отказа от функционализма и утилитаризма в архитектуре и освоение большепролетных конструкций из монолитного железобетона. Ээро Сааринен – крупнейший архитектор США. Проект Мемориальной арки (памятник Джефферсону) в Сеинт-Луисе (1949). Ансамбль технического центра компании «Дженерал моторс» в Детройте (1950-1956), названный «промышленным Версалем». Здание аудитории Массачусетского технологического института (1955). Хоккейный стадион Йельского университета 1959г. Здание аэровокзала в Нью-Йорке (1956-1962). Аэровокзал им. Даллеса в Вашингтоне (1958-1963).
- **Инженерная архитектура большепролетных сооружений.** Использование систем – оболочек и складчатых конструкций позволило не только во много раз увеличить пролет сооружения, но и по-новому трактовать пространство и архитектурные формы, которые создавались без стоечно-балочного каркаса.
- **Брутализм. Английская архитектурная школа.** В 1956 на 10-м конгрессе СИАМ (Общества Международных конгрессов современной архитектуры) в Дубровнике Ле Корбюзье предложил распустить СИАМ и передать инициативу следующему поколению архитекторов. Во главе молодых архитекторов-радикалов стала группа «Бригада Х», или «Группа десяти» В 50-60-е годы 20 века в Голландии возникло архитектурное направление, в основу которого был положен структурный метод моделирования. Это новое направление появилось одновременно с английским брутализмом и позже, в 70-е гг., получило название структурализм (от лат. Structura – строение).
- **Теория метаболизма. Японская архитектурная школа.** Существенный вклад в развитие современной архитектуры внесли национальные и региональные архитектурные школы, которые смогли соединить современные принципы мировой архитектуры и национальные особенности культуры своих стран Бразильская архитектурная школа.
- **Постмодернизм, или популизм в архитектуре:** В 70-е годы происходит ослабление позиций модернизма, лидерами которого были Ле Корбюзье, Мисван дер Рое, Гропиус, Аалто. В архитектуре намечаются ретроспективные тенденции, повышение интереса к достижениям прошлых эпох.
- **Стиль хай-тек** – архитектура высоких технологий. Большое влияние на развитие этого архитектурного направления оказали разработки британских и японских архитекторов – брутализм и метаболизм, а также идеи Б. Фуллера, для которого техника стала главным инструментом при решении всех задач «частной архитектуры». Не случайно востребованным это направление стало в Англии (стране, где склонность к техническому изобретательству считают характерной чертой нации еще со времен промышленного переворота и Хрустального дворца) и во Франции (родине Эйфелевой башни). Лидерами хай-тега стали британские архитекторы Ричард Роджерс и Норман Фостер

Проект Мемориальной арки (памятник Джефферсону) в Сент-Луисе (1949).

Здание аудитории Массачусетского технологического института (1955).

Аэровокзал им. Даллеса в Вашингтоне (1958-1963)

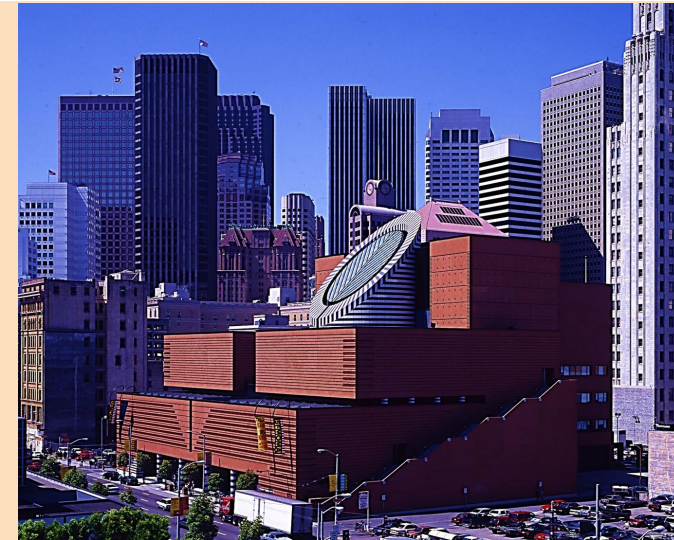

Детский музей в Хьюстоне
1992 г.

Здание американской телефонной и телеграфной компании в Нью-Йорке 1982г.
Рипаблик-банк в Хьюстоне 1984г.

Марио Ботта Музей современного искусства в Сан-Франциско 1994 г.

Здание компании «Лойд» 1986 г. Арх.
Р. Роджерс.

Кисё Курокавы (1934-2007) –
Башня Накагин в Токио 1972.

Жилой комплекс «Косба» в
Хенгело 1973 и жилой
комплекс в Хелмонде 1978 и
Роттердаме 1984г.
«Кубические дома».

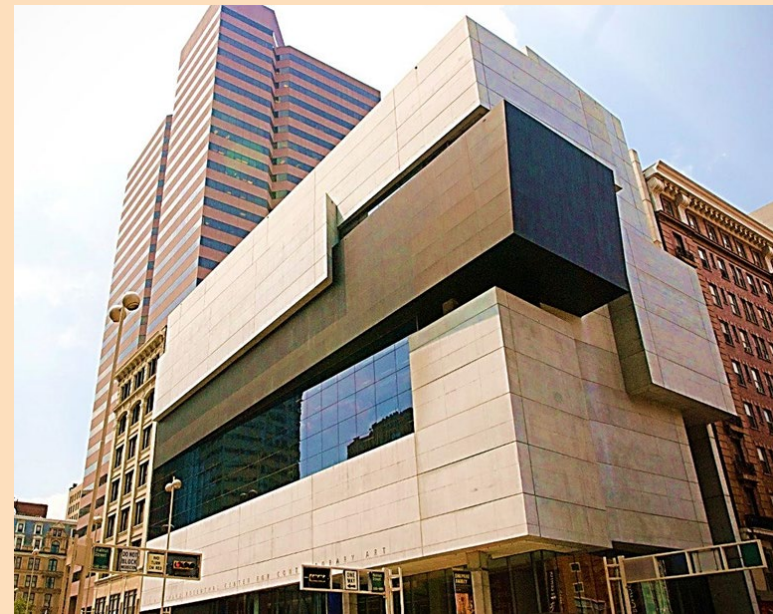

Железнодорожный вокзал
Лионского аэропорта, 1994г.

Для Фостера Небоскреб «Свисс Ре»
прозванный «огурец» 2004 г.

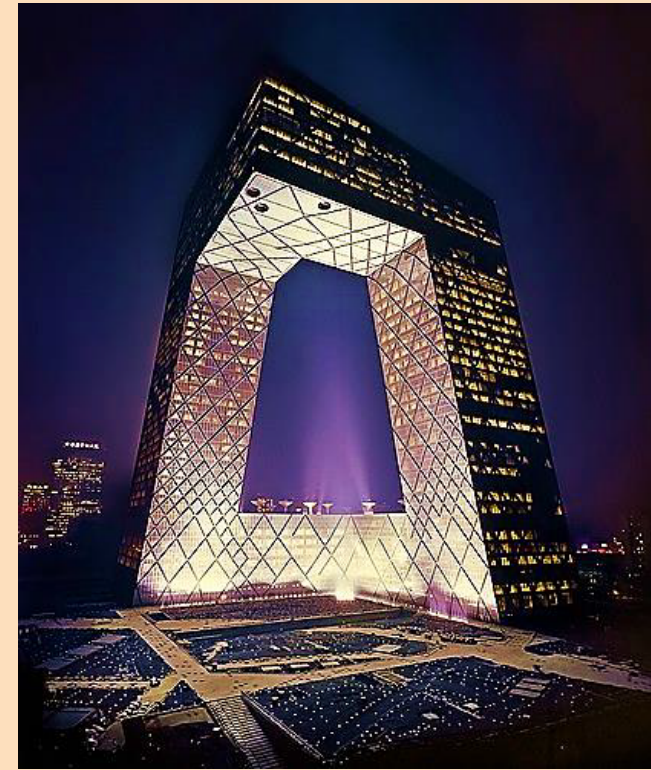
Центр визуальных искусств им. Векснера при Университете штата Огайо в США 1989г

Центр современного искусства в Цинциннати 1998г

Заха Хадид. Пожарное депо компании «Витра» в Вейл-Рейне 1993г.

здание Центрального китайского телевидения 2008г.

Задания:

Найдите и выберите одно из направлений в архитектуре 20-21 веков в нашем городе Екатеринбурге:

- Функционализм.
- Органическая архитектура Скандинавии.
- Неоэкспрессионизм, или архитектура-скульптура.
- Инженерная архитектура большепролетных сооружений.
- Брутализм.
- Структурализм.
- Метаболизм. Японская архитектура.
- Бразильская архитектура.
- Постмодернизм.
- Хай-тек – архитектура высоких технологий.
- Деконструктивизм.

Прокомментируйте и нарисуйте

ЖК «Аквамарин»

«Антей-1», 2004 год

БЦ «Summit»

Гостиница «Hyatt
Regency Ekaterinburg»,
2009 год.

ЖК «Февральская
Революция»

Деловой дом
«Демидов»

ТЦ «Свердловск»
(ранее — «Призма»)

БЦ «Палладиум»

БЦ «Высоцкий»

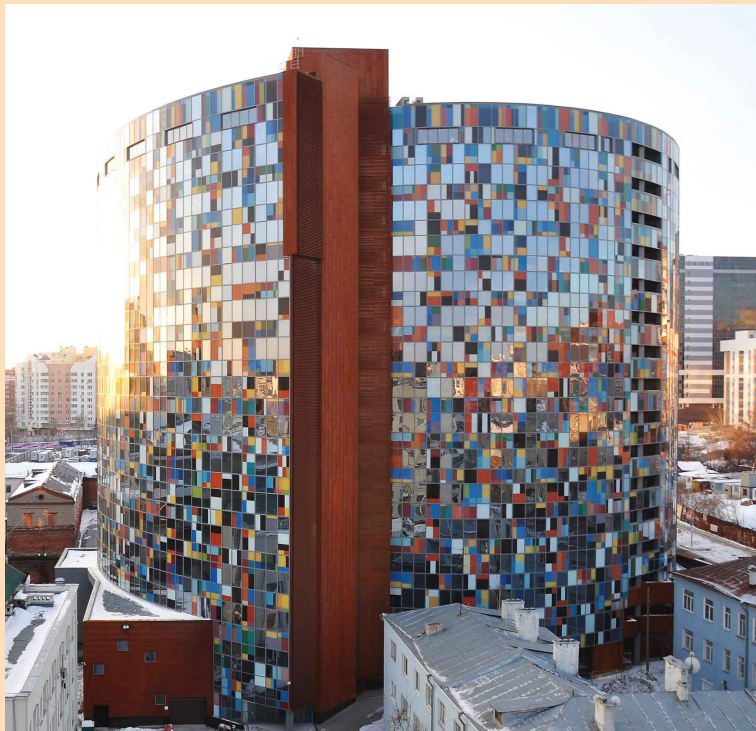
Архитектор: Fosters+Partners (Великобритания) / «Востокпроект».
Застройщик: ГК «А1».

Бизнес-центр на Декабристов

Башня «Исеть»

БЦ Аврора
Екатеринбург
Шейнкмана 55

БЦ «Панорама» («Центр
международной
торговли»