

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ст-цы КРЫЛОВСКОЙ

**«Архитектура как вид изобразительного
искусства»**

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ

преподаватель МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской

Петров П. Ю.

ст. Крыловская

2022

АРХИТЕКТУРА (Слайд 2)

- (греч. αρχη – здесь: *основа, происхождение*; и лат. *tectum* – дом, укрытие)
- (от лат. сл. *architecture*, от греч. сл. *architekton* – зодчий, ваятель).

Это искусство проектировать и строить объекты, оформляющее пространственную среду для жизни и деятельности человека. Здания, построенные по законам искусства.

В отличие от других произведений искусств – картин, скульптур – произведения архитектуры люди не только наблюдают, но и постоянно используют. В доме - живут. В офисе – работают. В театр, кино, цирк – ходят развлекаться.

Архитектурное искусство отличается от других видов искусств, например, живописи и скульптуры, тем, что оно воплощает художественные взгляды общества в произведениях, как правило, имеющих утилитарное, материально-практическое назначение: жилищах, дворцах, крепостных сооружениях, храмах, мавзолеях и т. п.

Сравнение архитектуры с другими видами искусства

С декоративно-прикладным искусством архитектуру роднит ее утилитарное практическое назначение. Как и в декоративном искусстве, в архитектуре ценятся старинные материалы, способы обработки которых традиционно могут повторяться или обыгрываться заново. Примером может послужить дерево, которое для архитектуры не исчезло с появлением металла, стекла и железобетона. Как ставили избы в древние времена, так делают это и теперь. То же самое происходит и в старинных промыслах, таких как дымковская или филимоновская игрушка, — традиции сохраняются и обогащаются.

Со скульптурой архитектуру роднит объемность, но при этом, как мы уже

успели заметить, объемность архитектуры более сложная, включающая внешнее и внутреннее пространство. Второе отличие заключается в том, что форма для скульптуры является во многих случаях определяющим фактором для понимания и раскрытия художественного образа. Форма заключена и в моделировке — трактовке объема, в позах и жестах героев, и в расположении скульптуры, она тесно связана с динамикой или статикой. В архитектуре, более сложном для понимания виде искусства, форма является лишь первой ступенью в раскрытии замысла, на раскрытие образа будут влиять многие другие факторы, в которых нам предстоит разобраться.

С живописью и графикой архитектуру, как и другие виды искусства, роднит возможность создания художественного образа (об этом подробно далее), хотя в живописи и графике художественный образ часто несет отпечаток индивидуальности, субъективности, в то время как архитектуре в большей степени присущи объективные черты общественного развития на том или ином этапе. Отличает же эти виды искусства то, что в живописи и графике ярко выражена плоскостность, а в архитектуре — сложная объемность. Цветность выступает в живописи как определяющий фактор, а в архитектуре — как побочный, дополнительный. Еще одно отличие заключается в однозначной утилитарности произведений архитектуры, ведь ни одно сооружение не строится просто для красоты, в ущерб его практическому применению; живопись и графика не имеют такой ярко выраженной практической значимости. Но почему мы сравниваем архитектуру именно с этими видами искусства? Почему не с музыкой, литературой, кино, танцем, театром? Дело в том, что архитектура входит в семейство пространственных видов искусства. В отличие от них существуют временные виды искусства, длящиеся во времени и не занимающие определенного места.

Будучи пространственным видом искусства, архитектура, как ни странно, оказывается вместе с тем и временным видом. Почему? А потому, что, проходя по фасаду здания, по анфиладам комнат, мы открываем для себя все

новые и новые ракурсы и виды. С течением времени мы проникаемся художественным образом архитектуры, лучше познаем его. Поэтому особенностью архитектуры является ее пространственное и временное существование как вида искусства.

В архитектуре используется труд людей многих профессий: архитекторов, дизайнеров, строителей. Архитектор по-гречески означает «Старший строитель». Он придумывает, как будет выглядеть здание, разрабатывает проект и следит за ходом строительства. Чтобы стать архитектором, надо много знать и многому учиться.

ВИДЫ АРХИТЕКТУРЫ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

В зависимости от объекта деятельности различают следующие области архитектуры (*слайд 3*):

Архитектура

объёмных сооружений

Занимается строительством отдельных зданий и сооружений (*слайд 4*).

1. **Жилая** (здания с помещениями, предназначенными для проживания людей: дома, загородные виллы, дворцы и др.);
2. **Общественная** (театры, музеи, форумы, термы, крытые рынки, стадионы, больницы, магазины, вокзалы, административные здания и т.д.);

Промышленная (это инженерные, инженерно-технические, транспортные сооружения: заводы, фабрики, ГЭС,

Ландшафтная архитектура

Предназначена для проектирования и создания пространственной среды территории вокруг зданий и сооружений(*слайд 5*).

1. **Городские скверы и парки**
2. **Беседки**
3. **Лестницы**

Градостроительство

Решает задачи комплексной застройки городов в виде цельных архитектурных ансамблей(*слайд 6*).

1. **Создание новых районов**
2. **Реконструкция старых районов**

ЭПОХИ, СТИЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ

История развития архитектуры (*слайд 7*) охватывает огромный период времени длительностью более 8 000 лет. Обнаруженные археологами развалины самых древних архитектурных сооружений эпохи неолита датированы 60 столетием до нашей эры. На протяжении многих тысячелетий в разных уголках земли возникали, развивались и исчезали древние цивилизации. Каждая из них вносила важный вклад в развитие искусства строительства зданий и сооружений.

Во все времена и у всех народов существовали особые представления о красоте и художественной гармонии архитектурного стиля. В каждой эпохе развития зодчества вырабатываются типы сооружений, в которых тот или иной стиль выражается наиболее полно и ярко.

Древние египтяне создали много архитектурных сооружений (*слайд 8*). Про пирамиды ты, наверняка, уже знаешь. А еще древние египтяне были авторами обелисков – сооружений в виде столбов, устремленных в небо.

Много архитектурных памятников оставил и древние греки (*слайд 9*). В Афинах, в Греции, стоит Парфенон – храм, окруженный колоннадой. Колоннада – это ансамбль из нескольких.

Теперь переместимся в Италию, в ее столицу – Рим (*слайд 10*). Посмотри на Колизей – грандиозный амфитеатр, где много лет назад проводились гладиаторские бои. Римляне привнесли в античную архитектуру полукруглые проемы в стене – арки.

Перенесемся в Турцию, в город Стамбул, где находится храм Святой Софии (*слайд 11*). Этот храм – грандиозное сооружение византийского стиля.

Здания византийского стиля великолепно оформлены (*слайд 12*), сияют мозаикой. При отделке их внутренних помещений использовались драгоценные камни и металлы.

Новый –романский стиль –стиль (*слайд 13*) архитектуры зарождался в сложное время, полное войн. Грозной силой веет от замков и монастырей той суровой эпохи. Прочность здания –главная забота романских строителей.

Совершенно другой пример (*слайд 14*) – храм Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари во Франции. Собор выполнен в готическом стиле. Сооружения готического стиля- возвышенные, стремящиеся к небу, легкие и воздушные.

Вы увидели, что архитектура в разных странах – разная и меняется со временем. Но оказывается, искусство может обращаться в прошлomu. Так произошло в эпоху Возрождения, иногда еще называют Ренессансом (*слайд 15*). Архитекторы Возрождения брали пример с зодчих Древней Греции и Рима. Простые и мощные колонны, использование перистиля – внешней колоннады, соотношение высоты и ширины здания – все в точности соответствует античным памятникам архитектуры.

Барокко – означает искривленный (*слайд 16*), неправильный, странный. В таком стиле создавались парадные, декоративные, пышные здания. Для барокко характерно – изогнутость форм, величие и декоративность. В барочных зданиях вместо идеальных прямоугольников или окружностей возникают резко выступающие или западающие объемы. В различное время дня солнце по – разному освещает их и возникает непрерывная игра света и тени, рождается удивительное впечатление движения, тихого «Дыхания» здания.

Стиль Барокко перерос в стиль рококо (*слайд 17*), преувеличенно хрупкий, изящный, утонченный. В моду вошли нежные цвета – розовый, голубой. Серый. Позолота стала светлей и легче. Пропали прямые линии, появились изогнутые детали.

«Классицизм» означает образцовый (*слайд 18*). Это художественное направление в искусстве, в основе которого лежит культ разума и идеального порядка. В качестве источника используется античное наследие. Рассвет классицизма в России приходится на правление Екатерины II.

Подобно античным зодчим архитекторы классицизма пытаются вписывать здания в окружающую природу - загородные резиденции окружают ландшафтным парком.

В начале XIX века классицизм вступает в завершающий период, получивший название «Ампир» (*слайд 19*), от французского – «империя». Архитектура ампира служит прославлению успехов государства, утверждению и демонстрации величественной мощи и воинской славы. Ему присущи: военная эмблематика, воинские доспехи, лавровые венки, тяжелые гирлянды, массивные геометрические объемы, египетские орнаменты, стилизованные сфинксы.

Римский архитектор Витрувий (1 в. До н.э. – 1 в. Н.э.) в трактате «Десять книг об архитектуре» так сформулировал три основных закона этого вида

изобразительного искусства: FIRMITAS, UTILITAS, VENUSTAS – прочность, польза, красота (*слайд 20*). Каждое здание должно быть полезным. Жилое здание должно быть удобным для жилья. Театр должен подходить для показа спектаклей, а школа должна быть удобна для учебы детей. Также важно, чтобы каждое сооружение было долговечным, прочным. Ведь здания создаются не на один год. Но архитектура не стала бы искусством, если бы забыли про третье важное требование - красота. Каждый архитектор стремится сделать свое творение не просто красивым, но и неповторимым, непохожим на другие.

Подведем итоги. Какие особенности архитектуры мы смогли выделить:

1). Двуединство архитектуры как синтеза материальной и художественной сторон, т.к. она выполняет в жизни людей не только эстетическую функцию, но и практическую.

2). Архитектуру характеризует прочность, польза (функциональное назначение) и красота (создание художественного образа). Единство и гармония этих трёх факторов и создаёт архитектуру. Архитектура — это и искусство, и инженерия, и строительство, требующее огромного сосредоточения коллективных усилий и материальных средств.

3) Постройки обладают двумя «художественными измерениями» - внутренним (интерьер) и внешним (экстерьер, внешний фасад). Их образы связаны друг с другом определенной художественной логикой.

4) Архитектура тяготеет к ансамблевости (комплексы, связанные между собой стилистически и конструктивно). Ее сооружения искусно вписываются в естественный (природный) или урбанистический (городской) пейзаж.

5) Архитектура не воспроизводит действительность изобразительно, а носит выразительный характер. Она не изображает действительность, а выражает какие-либо абстрактные идеи.

6) Она тесно связана с социальной средой, ярко и выпукло отражает эпоху и одновременно создает её стиль.

7) Художественный образ создается не изобразительным способом, а при помощи специфически выразительных средств. Средства выразительности архитектуры: ритм, соотношение объемов и масс, формы, цвета, линий, плоскостей, связь с окружающим пейзажем

8) Архитектурный образ соотносится с ландшафтом и климатом. (Н-р: широкие улицы, большие окна у домов в северных странах, напротив, узкие улочки, маленькие окна в южных городах.)

Ссылки на источники:

- 1) Воронин Н.Н. Архитектурный памятник как исторический источник. – М.: Просвещение, 1984.
- 2) <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/что-такое-архитектура>
- 3) http://iraiv.ru/publ/istorija_izobrazitelnogo_iskusstva/arkhitektura_kak_vid_izobrazitelnogo_iskusstva/3-1-0-12
- 4) <https://youtu.be/Fc4Z5AqICc4>
- 5) https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/119331/mod_resource/content/3/ЛЕКЦИЯ%201-4.pdf