Розділ 1. Основи стилізації образу

Тема: ПРИНЦИПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ У ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ

Мета: навчитись перетворювати елементи архітектури у художні образи, вміти передати геометричні мотиви на папір, та застосовувати їх при розробці нових ідей

План заняття:

1. Стилізація в архітектурі
2. Архітектура як джерело натхнення
3. Прийоми трансформації в архітектурі

Контрольні запитання:

1. Чим характерна стилізація в архітектурі?
2. Як використовується архітектура як джерело натхнення
3. Які ви знаєте прийоми трансформації в архітектурі?

Література:

1. <http://artwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Priemy_kompozicii/Stilizacija/>
2. Троїцький В.Ю. Стилізація. / / [Слово](http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE) і образ. М., 1964
3. Алпатов А.В.[Стилізація](http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) мови. / / [Російська мова](http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%5Co%20%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0), 1970, № 4
4. http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fbd/duzayn/2015/15-30/page9.html

Стилізація в архітектурі

- одна з різновидів формалізму; зовнішнє наслідування будь-якого архітектурного стилю або творчому напрямку. Для стилізації в архітектурі характерно прагнення використати з досвіду минулого не тільки загальні творчі принципи та композиційні закономірності, але і конкретні архітектурні форми, що виникли на інший функціонально-конструктивної основі. Особливо часто об'єктом стилізації в архітектурі стає такий склався у минулому стиль, для якого характерна розвинена художньо - композиційна система, що володіє внутр. закономірностей формоутворення (напр., класичний ордер).

При певних умовах спроби відтворення архітектурних форм минулого, навіть розпочавшись як стилізація, можуть перерости в стиль, при цьому стара система збагачується прийомами, що виросли на новій функціонально-конструктивної основі. Так, що склався в Давній Греції класи. ордер використовувався в давньоримській архітектурі, у спорудах Ренесансу, бароко, класицизму і ампіру; закладені в ньому можливості розвитку поступово вичерпувалися і все більш наочно проявлялося характерне для стилізації в архітектурі невідповідність між зовнішніми формально-естетичними закономірностями і функціонально-конструктивної основою будівель. Ордер все більш перетворювався в чисто зовнішню декоративну систему засобів і прийомів, тормозившую розвиток архітектури. Особливо наочно це проявилося при спробах використання класи. ордери у другій половині 19-20 ст. (в т. ч. і в радянській архітектурі 1930-50-х рр..), коли виникнення нових типів будівель та інтенсивний розвиток будує, техніки вимагали принципово нового ставлення до проблем формоутворення.

Стилізація в архітектурі може бути також результатом неправильного розуміння національних особливостей архітектури, тобто коли в новому будівництві використовуються традиційні архітектурно-декоративні форми національної архітектури минулого (напр., стилізація під цегляну давньоруську архітектуру). В дусі характерних для початку 20 ст. національно-романтичних напрямків у ряді країн були створені цікаві в художньому відношенні твори (ратуша в Стокгольмі - арх. Р. Ест- берг, Казанський вокзал у Москві - арх. А. Щусєв), однак вони не стали віхами у розвитку суч. архітектури, а являють собою лише талановиті С. Для радянської архітектури 1930-50-х рр. також була характерна С. під національну архітектуру минулого. У більшості випадків вона змикалася з еклектикою, так як її теоретич. основа вимагала поєднання композиційних прийомів і форм класи. ордери з місцевими декоративно - художніми формами (будинок уряду в Єревані, павільйони ВСХВ 1939 та ін). С. під архітектуру минулого (класи. чи національну) іноді намагаються виправдати прагненням стилістично пов'язати нові споруди зі сформованим ансамблем. І хоча це іноді робиться тактовно, С., як правило, буває гірше оригіналу.

Стилізація є також і поверхневе використання коштів архітектурно-художньої виразності творчих напрямків суч. архітектури, прагнення застосовувати чисто зовнішні прийоми і форми нової архітектури, сприймаючи їх як певну стилістичну моду. Напр., стилізація в архітектурі під конструктивізм (т. зв. конструктивний стиль) в радянській архітектурі 1920-х рр., модернізм в суч. західній архітектурі, обумовлений характерними для архітектури капіталістичних країн вимогами реклами і моди.

Архітектура як джерело натхнення

Одним з прикладів творчого джерела є архітектура. Бажано, щоб відбувався зв’язок з стильовою єдністю між костюмом та архітектурою. Її треба побачити у єдності образного рішення, силуетів у схемі внутрішнього членування. Наприклад: у ХХ ст. нова естетика проголосила функціональність будівель, планування, матеріалів, спосіб виконання. Будівлі, у яких жили люди, схожі на «машині для життя», дуже утилітарними у посуді, меблях, костюмі. Прямокутність костюму того часу, горизонтальні членування, скороченість довжини – це ознаки спільності і єднання архітектури та костюму того часу. У 30-х – 40-х роках функціональність, конструктивізм відобразився і у архітектурі і у костюмі. Процес виявленого стильового єднання і в костюмі, і в архітектурі дає можливість використовувати принцип зворотної дії – здійснення пошуків форм костюму від архітектури, як від джерела творчості. Архітектура та костюм є приналежністю людини. Є підстава міркувати, що архітектура з’явилась після одягу, забудована з її принципами як бажання знайти засіб щоб прикрити людину, його вогнище, сім’ю. В основу архітектурних споруджень закладена головна модульність людської статури. Ці явища підкреслено у одязі та архітектурі народів півночи, арабів, африканських племен.

Художники-дизайнери беруть багато думок, аналізуючи зодчество різних народів, які залишились нам у спадщину. Це і є образні асоціації, які зароджуються у процесі творчого вибору які часто бувають покладені як основа нової форми костюму. Проаналізувавши той чи інший зразок архітектури, художник відбирає лінії, маси, форми, пропорційність членування архітектури, їх функціональність. Художник міркує, вивчає архітектуру, принципи побудови її мас, роботу матеріалу,його властивості. Архітектура для художника-модельєра – це по-перше лінії споруд як внутрішні так і зовнішні, його контур, схеми забудови кварталів та вулиць. Кривизна ліній, різна ступінь їх емоційної напруги дають єдність з лініями які можуть стати лініями одягу. Лінії, якими користується художник з архітектури, повинні нести емоційний склад та поєднувати у собі красу, щоб потім переробивши своє враження, художник зміг знайти красу у костюмі.

Це має відношення до всього арсеналу засобів, які має архітектура: принципи побудови, пропорційність, ритм, характер матеріалів та їх властивості.

Прийоми трансформації в архітектурі

Відмінною рисою нашого часу є все зростаюча динамічність життя суспільства. Змінюється світ навколо нас, і сучасна людина, не помічаючи цього, щодня стикається з перетвореннями оточення. Архітектура повинна відповідати всім вимогам людини і також динамічно змінюватися разом з ним.

     Розглядаючи архітектуру як живий організм, який чуйно реагує на потреби людей, формується розуміння архітектури як змінюється штучного середовища, пристосованої до динамічних процесів дійсності і відповідає вимогам суспільства.

  У зв'язку з цим виникає необхідність перетворення простору людської життєдіяльності.

 Основною ідеєю науково-дослідницької роботи є розробка гнучких трансформуються змінюваних об'ємно-планувальних і конструктивних систем структури багатофункціонального житлового комплексу, здатних задовольнити потреби людей.

   Серед завдань і особливостей застосування трансформації в структурі житлових будинків можна виділити наступні:

1. Багатофункціональність використання простору. За допомогою мобільних конструкцій вирішується завдання оптимізації статичних елементів і параметрів будівель, трансформоване простір створює середовище «без кордонів». Структури, що формуються з використанням трансформації, повинні поєднувати максимальну кількість функцій: «будинок-відпочинок», «будинок-спілкування», «дім-робота», «будинок-навчання», одночасно забезпечуючи динамічний розвиток самої житлового осередку;

2. Регуляція мікроклімату за рахунок оборотних рухів конструктивних елементів. Трансформовані фасадні системи покликані регулювати параметри мікроклімату в приміщенні, постійно змінюючись під впливом навколишнього середовища: сонця, вітру, опадів і т.д .;

3. Зміна просторових характеристик об'єкта: відкритість / закритість по відношенню до навколишнього середовища, зміна рівня природного освітлення та ін., Що сприяє створенню більш комфортного середовища перебування людини.

4. Естетичний аспект. Ідея мінливого простору, складні концептуальні структури мобільного форми, можливість її видозміни, в залежності від конкретних умов, набувають несподівані ефекти і створюють виразні архітектурні рішення.