МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

«Утверждаю»

профессор АЛ. Лободанов

декан факультета искусств

« » ____________2015 г.

ПРОГРАММА МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОГО КУРСА

«СТИЛЬ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ»

Факультет искусств МГУ им. М.В.Ломоносова

Авторы: О.А. Зиновьева

канд. культурологии

доцент кафедры семиотики и общей теории искусства

Москва

2015

ЦЕЛЬ КУРСА

Инновационный курс «Стиль современного города: глобализация и национальная политика» является дальнейшим развитием уже предложенного студентам МФК курса «Теория урбанистики: семиотика, коммуникации, творчество». Одновременно он является и самостоятельным курсом, направленным на развитие у студента навыков независимого междисциплинарного анализа современной городской среды путем освоения теоретических знаний, постижения источников влияния на стиль урбанистического пространства в условиях глобализации, национальной политики и экономики информационного общества, которое формирует свою сложную коммуникационную среду. Примерами изучения являются крупнейшие урбанистические решения российских и зарубежных городов

ЗАДАЧИ КУРСА

Дать студентам возможность сознательно освоить знания о природе современного стиля архитектурного искусства, его закономерных связях с формированием городской среды, а также познакомиться с восприятием урбанистического образа человеком, понять выполняемые современной городской средой социальные и коммуникативные функции.

Научить студента современному научному подходу в понимании полифункциональных связей семиотических систем в современного урбанистического пространства, синтеза естественно-научных и гуманитарных представлений в рамках комплексной «науки об образе» как форме чувственного вида познания, присущего человеку и обществу, в совокупности ее главных аспектов­ коммуникативного, психологического и социального.

Расширить возможности студентов в умении анализировать произведения современных архитекторов и их бытование в устоявшейся городской среде как комплексную информационную систему, несущую в себе целостный свод информации, касающийся жизненного целеполагания человека и жизнеобеспечения общества.

Дать студентам возможность сознательно освоить знания о природе современного стиля архитектурного искусства, его закономерных связях с формированием городской среды и ее восприятием человеком, понять выполняемые современной городской средой социальные и коммуникативные функции.

Научить студента современному научному подходу в понимании полифункциональных связей семиотических систем cсовременного урбанистического пространства, синтеза естественно-научных и гуманитарных представлений в рамках комплексной «науки об образе» как форме чувственного вида познания, присущего человеку и обществу, в совокупности ее главных аспектов­ коммуникативного, психологического и социального.

Расширить возможности студентов в умении анализировать произведения современных архитекторов и их бытование в устоявшейся городской среде как комплексную информационную систему, несущую в себе целостный свод информации, касающийся жизненного целеполагания человека и жизнеобеспечения общества.

**МЕСТО КУРСА
 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА**

Результатом курса должно стать развитие у студентов умения понимать природу современной городской среды, самостоятельно исследовать и прогнозировать ход и результаты творческих процессов в этой области, находить и правильно применять соответствующие профессиональные методы и методики при решении экспертных, проектно-творческих и организационно-менеджерских задач в этой области.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение. Стиль современного города как научная дисциплина (О.А. Зиновьева).

Современное понимание предмета и его место в системе гуманитарного знания. Понятие постмодернизма, информационного общества, урбанизации. Современные особенности городской стилистики и факторы, влияющие на нее. Объекты современной городской среды. Образ, идентичность, стиль. Накопительный характер современной урбанистической стилистики. Симулякр в городе. Общественное и частное пространство. Топонимика и стиль. Стилистика культового сооружения. Унаследованная планировка. Природное и культурное наследие. Биоморфизм. Экология. Новая роль памятника. Символ как важный компонент информационного коммуникационного поля; «генетический код» символа, причины появления, повторяемость возникновения, новое понимание символа. Символика городской среды как единое целое: градостроительные принципы, улицы и площади, здания, декор. Понятие системы визуальной коммуникации и монументальной пропаганды.

Тема 2. Стилистические истоки современного города.

Понятие модернимзов, великие архитекторы-модернисты, инновационные идеи модернизма. Оскар Нимейер (Бразилия), Ле Корбюзье(Франция), Фрэнк Л. Райт (США), Ханс Холляйн (Австрия). Альдо Росси (Италия), Константин Мельников, Владимир Шухов. Социальная озабоченность, образование, здравоохранение и утилитаризм. Значение рационального и театрального в городской среде

Тема *3. Зарождение постмодернизма в архитектуре и появление урбанистики как междисциплинарной науки*.

Рост населения, урбанизация, глобализация в экономике, политике и культуре. Рост городов. Формирование научного подхода к изучению города. Луис Мамфорд. Основные тенденции и направления формирование и развитие стиля. Зарождение постмодернизма в 1960-е годы и развитие в 1980-е годы. Пересмотр авангарда и модернизма. Уход от скупой застройки 1960-1970-х годов. Распад социалистической системы. Развитие индустрии тризма и развлечений. Использование цитат, виртуальных образов и иронии. Значение экологии.

Особенности современного этапа: Высотное строительство. Подземная урбанизация. Пространственные урбанистические решения. High Tech, историзмы/реконструктивизмы, деконструктивизм, оптические иллюзии. Эко-проекты. Исторические и археологические объекты в современной архитектуре. Культурно-массовые сооружения, транспортные узлы

Тема 4. Современные тенденции и направления стилеобразовния.

Историческое направление в постмодернизме. Марио Бота (Швейцария).

Риккардо Бофилл (Испания). Архитектура хай-тека. Происхождение направления. Центр Ж.Помпиду. Бакминстер Фуллер и его геодезические купола. Норман Фостер (Англия)

Ренцо Пиано (Италия) Ричард Роджерс (Richard George Rogers, 1933) — Великобритания

Жан Нувель (Франция). Проект гостиницы «Пуэрто Америка» в Мадриде.

Деконструктивизм. Происхождение и основные положения. Френк Герри (США).

Заха Хадид (Великобритания).

Тема *5. Глобализация и национальный подход московского городского пространства*.

Перестройка и особенности российского постмодернизма.

Возврат к дореволюционным культурным ценностям: археологические реставрации и реконструкции (Храм Казанской Божьей Матери, Воскресенские ворота). Причины ухода от научной реконструкции к коммерческому историзму (Военторг, гостиница «Москва», Царицыно). Глобальные хай-теки, вход сетевых компаний (архитектурные бюро, рестораны, молы, бренды) на российский рынок.

Тема 6. Современные тенденции развития российского столичного города

Влияние бумажной архитектуры 1980-х годов на формирование российских архитектурных бюро. Новые возможности и проблемы архитекторов, работающих на российском рынке. Желание застройщика использовать все пространство под коммерческое жилье и офисы. Вопросы контроля за строительством. Влияние рынка недвижимости на стилистические решения. Значение нового материала в формировании стиля. Свет и цвет – смысловые значения. Прозрачность здания – стиль или необходимость. Возвращение природного камня.

***Тема 7. Стиль жизни и планирование современного города, квартала, улицы*.**

Накопительных характер культуры планировочных решений урбанистической среды. История грандиозных проектов создания новых городов и перестройки старых. Современный этап: рост крупных городов и метрополий, ужимание малых городов. Девелоперы на сложившемся историческом ландшафте

Градостроительный вектор постмодернизма: офисные комплексы, торговые и олимпийские, развлекательные деревни, многофункциональные жилищно-сервисные-развлекательные территории, дачные комплексы, транспортные развязки и придорожный сервис, рукотворные острова, трансформация производств и побережья

***Тема 8. Природа, экология, животные и растения в городе: стиль или необходимость*.**

Исторические вехи присутствия и эстетизации природы в городе. Давление на естественную природу и ее трансформация. Имитация природы в стилистике зданий. Подлинное экопланирование, энергосберегающие технологии и их коммерческая имитация как факторы, влияющие на стилистику городской среды. Малоэтажное и высотное зеленое строительство

Образ экологического здания и коммерческая реклама псевдо-экологических решений.

Т*ема 9. Гигантомания современного этапа*

Рост городов и гигантские комплексы, небоскребы, международные корпорации, транспортные средства и памятники. Связь технологических возможностей и необходимости роста сооружений. Положительные и отрицательные факторы высотного строительства

Стилистика высотного сооружения и глобализация.

***Тема 10. Трансформации в городской среде и влияние на стелеобразование*.**

Неизбежность трансформаций объектов в городской среде. Дворцы, культовые сооружения, производства, транспортные объекты. Следы производства в городе (топонимака, здания и сооружения, дороги, производственные городки и т.д.). Индустриальная революция, индустриальное общество и постиндустриальное общество. Вывод промышленных предприятий из мегаполисов. Красота и уродство промышленного объекта в урбанистическое среде. Преобразование производств в жилую, офисную и досуговую среду.

Понятие ре-индустриализации.

Тема 11. Симулякр как политическое, экономическое и стилистическое решение.

Понятие и термин, предложенные Джорджем Батаем (1897 — 1962) и воспринятые Жаном Будриардом (1929 —2007). Копия без оригинала в реальности. Семиотический знак без означаемого объекта в реальности. Объект вырванный из контекста. Объект сменивший свое назначение. Коммуникационное значение симулякра в контексте среды. Парки развлечений, индустрия иллюзий, заимствования и подражания. Анализ примеров: сетевой Диснейлэнд, Лас-Вегас (США), торговый центр Haagsche Bluf (Гаага), макеты старой Москвы.

Тема 12. Природа, экология, животные и растения в городе: стиль или необходимость.

Исторические вехи присутствия и эстетизации природы в городе. Давление на естественную природу и ее трансформация. Имитация природы в стилистике зданий. Подлинное экопланирование, энергосберегающие технологии и их коммерческая имитация как факторы, влияющие на стилистику городской среды. Малоэтажное и высотное зеленое строительство

Образ экологического здания и коммерческая реклама псевдо-экологических решений.

Тема 13. Стрит арт: проявления несогласия и диалог с властью. Роль современного памятника

Понятие стрит-арта и его влияние на стилистику города. Граффити, инсталляции, преферансы

Официальное и неофициальное искусство улицы. Влияние неформального искусства на профессиональные урбанистические проекты. Концепция времени и пространства: временный характер искусства. Песчаные и ледяные фигуры, прозрачность, незавершенность форм.

Памятник и городская скульптура. Особенности современного официального и неофициального монумента. Причины и возможности установки памятников. Коммуникационные особенности и символика.

Тема 14. Город как отображение вечного движения.

Исторические понятие пешеходности и доступности городской среды. Soft-коммуникации и сетевые сообщества. Значение пешеходной зоны и ее стилистических особенностей. Развитие общественного транспорта. Проблема индивидуального транспорта. Гигантские сооружения, средства передвижения и их особенности: вокзалы, аэропорты, воздушные и морские лайнеры

Многофункциональные пересадочные узлы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

П.п.	**ТЕМЫ**	**Всего часов**	**Аудиторные занятия (часов) в том числе: лекции**	**Самостоятельная работа**
1	Введение	2	1	**1**
2	Тема **1**	2	1	1
3	Тема2	2	6	4
4	Тема3	2	6	4
5	Тема4	2	**1**	1
6	Тема 5	2	**1**	**1**
7	Тема6	2	4	4
8	Тема 7	2	4	4
	Тема 8	2	4	4
	Тема 10	2	4	4
	Тема 11	2	4	4
	Тема 12	2	4	4
	Темы 14	2	4	4
	Тема 15	2	4	4
15	Итоговый контроль	20	4	8	12

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Форма итогового контроля знаний –зачет,который выставляется в конце семестра по результатам обсуждения самостоятельных проектов и/или итогового собеседования с учетом посещаемости. Зачет проводится на последних семинарских занятиях (8 акад. часов).

Самостоятельный проект

Самостоятельный проект предполагает проведение анализа определенного объема

городского пространства небольшими группами студентов (2- 3 человека) с последующим представлением результатов (10 минут) на одном из четырех семинарских занятий (по теме, согласованной с преподавателем) с использованием иллюстративного материала (указываются адрес, имя архитектора и время постройки) и письменного текста (объемом 3- 5 страниц, Times New Roman, 12 кегль) в электронном виде с желательным указанием авторства студентов по отдельным разделам. Основные *примерные* критерии оценки городского пространства (в произвольном порядке):

1. Характеристика места, его образ и идентичность.

2. Топонимика места как коммуникативная характеристика.

3. Историзмы и их функциональные трансформации в современной городской среде (культурные, экономические, социальные факторы).

4. Культовые сооружения, их историческая роль и последующие функциональные трансформации.

Модернизм и современные решения: взаимодействие функций и образа

5. Массовая реклама (как текст массовой информации и коммуникации) и ее роль в организации городской среды.

6. Активные современные «игроки» информационного поля мегаполиса (магазины и торговые комплексы, рестораны и развлекательно-досуговые центры, деловые и гостиничные комплексы и др.).

8. Экология как отражение городской политики и восприятия места; виды экологического загрязнения мегаполиса: природный и эмоционально-личностный (словесно-текстовый, музыкальный, изобразительный и др.).

9. Общественное пространство как залог устойчивого развития городской среды.

1О. Роль современного транспорта и транспортных узлов. Доступность; софт-коммуникации (пешеходность, велосипедная и роликовая доступность, использование электронных гаджетов, сетевые сообщества).

11. «Стрит-арт» и памятник как самовыражение различных групп и сообществ

12. Восприятие творчества и стилистики отдельных архитектров

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ

Лободанов А.П. Семиотика искусства: История и онтология. М.: Государственный институт искусствознания, 2011.

Зиновьева О.А . Символы сталинской Москвы. М.: Издательский дом «Тончу», 2009.

Зиновьева О.А. Назад в светлое будущее. Ансамбль ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ. М.: Издательский дом «Тончу», 2013.

Глазычев В.Л. Урбанистика М.: Издательство «Европа», 2008.

 http://www.glazychev.ru/books/urbanistikalurbanistika.htm

Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985.

Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986.

Ревзин Г. И. Очерки по философии архитектурной формы. М.: ОГИ, 2002.

Ревзин Г.И.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Айрапетов Ш.А. О принципах архитектурной композиции И. В. Жолтовского. М.: УРСС, 2004.

Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве 1 Пер. В. П. Зубова ... Т. I-II. М.: Изд-во

Всесоюзной Академии архитектуры, 1935.

Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1990.

Афанасьев КН. А.В. Щусев. М.: Стройиздат, 1978.

Барбаро Д Десять книг об архитектуре Витрувия с комментарием Даниеле Барба­ ра 1 Пер. А.И. Венедиктова, В.П. Зубова и Ф.А. Петровского. Вступительная статья и примечания В.П. Зубова. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1938.

Бурцев А.Г. Пограничная архитектура. http: // archvuz.ru 1nшnbers120094/01 Ка­

федра теории архитектуры и профессиональных коммуникаций.

Витрувий. Десять книг об архитектуре 1 Пер. Ф.А. Петровского. Изд. второе, испр. М.: УРСС, 2003.

Громов Е. Сталин: Искусство и власть. М.: Алгоритм, 2003.

Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. СПб., 2001.

Каганов Г.З. Санкт-Петербург: Образы пространства. Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб., 2004.

Лисовский. В. Архитектура России XVIII - начала XIX века. Поиски национально­

го стиля. Белый город. М., 2009.

Искусство ансамбля. Художественный предмет- интерьер - архитектура- среда /

Сост. и науч. ред. М.А. Некрасова. М.: Изобраз. искусство, 1988.

Михайловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. Изд. 3-е, стерео­

типное. М.: КомКнига, 2005.

Никифорова Л.В. Чертоги власти. Дворец в пространстве культуры. СПб.: «Искусство-СПБ», 2011.

Палладио А. Четыре книги об архитектуре 1 Пер. И. В. Жолтовского. Под редак. А.Г. Габричевского. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1938.

Ревзин Г.И. Стиль как семантическая форма общности. К проблеме культурологического изучения архитектуры // Архитектура и культура. Сб. науч. тр. под ред. И.А. Азизяни Н.Л. Адаскиной. М., 1991. С. 69 0 103.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981.

Balter M. The Goddess and the Bнll. Catalhoyuk: An Archeological Journey to the Dawn of Civilization. Free Press, 2009.

Lewis Mumford. The city in the history, The Harvest book, Harcourt, Inc, San Diego, New York, London, 2008. Лыоис Мамфорд. Город в истории. http://ukrainica.org.ualнkr/projects/misto i clшs/993

Carolyne Steel. Hнngry City. How Food Shapes our Lives. Vintage Books. London.2008.

Презентации: Microsoft Powerpoint (450 слайдов).