

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА**

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

«Утверждаю»
профессор А.П. Лободанов
декан факультета искусств
" " _____ 2014 г.

ПРОГРАММА МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОГО КУРСА

«ТЕОРИЯ УРБАНИСТИКИ: СЕМИОТИКА, КОММУНИКАЦИИ, ТВОРЧЕСТВО»

Авторы □ О.А. Зиновьева
канд. культурологии
доцент кафедры семиотики и общей теории искусства,
А.П. Лободанов
зав. кафедрой семиотики и общей теории искусства
профессор

Москва
2014

ЦЕЛЬ КУРСА

Инновационный курс «Теория урбанистики: семиотика, коммуникации, творчество» направлен на развитие у студента навыков самостоятельного анализа городской среды постиндустриального общества путем освоения теоретических знаний, постижения основ исторического сложения и изучения урбанистической среды, представленных в ней семиотических и коммуникационных систем, а также глубинного анализа мегаполиса, в частности Москвы, в качестве практического примера.

ЗАДАЧИ КУРСА

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

Научить студента системному подходу в понимании полифункциональных связей семиотических систем в городской среде, 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 архитектурного искусства и их бытование в 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 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

Введение. Урбанистика как научная дисциплина (О.С. Зиновьева).

Современное понимание предмета и его место в системе гуманитарного знания. Символ как важный компонент информационного коммуникационного поля; «генетический код» символа, причины появления, повторяемость возникновения, утрата «памяти» символа и обретение нового значения. Понятие системы визуальной коммуникации и монументальной пропаганды. Символика городской среды как единое целое: градостроительные принципы, улицы и площади, здания, декор. Топонимика как часть коммуникационной среды. Социальная и историческая обусловленность городской среды.

Тема 1. Объекты городской среды их происхождение и роль (О.С. Зиновьева).

Понятие монументальности (храм, дворец, театр). Роль культурного наследия в бытовании городской среды. Значение античной архитектуры и мифологии для развития образа города.

Историческое понимание урбанистики. Язычество древних славян и христианство Древней Руси в борьбе за доминирование в городской среде. Формирование ви-

зантийского стиля, его долгая концептуальная жизнь в городской среде, причины его возобновления в XVI, XVII, XIX и XX вв.

Тема 2. Москва как пример понимания урбанистической среды (О.С. Зиновьева).

Москва как пример понимания урбанистической среды, коммуникационных сообщений и монументальной пропаганды. Топонимика Москвы: переплетение стилистических концепций и градостроительных планов; поглощение малых поселений. Исторические знаки городской среды – просвещение или манипуляция? Использование исторического образа в политических и коммерческих интересах. Мифологизация образов в городской среде. Подлинность исторического знания и археология.

Коммуникационная система Московского Кремля. Роль средневековых сооружений XVI века в понимании символики Москвы. Образ войны в развитии города и коммуникационных сообщений. Город и ландшафт в Средневековье. Роль крепостных сооружений в современной урбанистической среде (стены, башни, монастыри, планировка улиц). Городские вертикали и горизонталы.

Концепция яркого цвета и причудливой формы как результат завершения Смутного времени и участия в освободительном движении выходцев из разных слоев общества. Героика победы начала XVII века в отражении последующими поколениями в городской среде. Раскол и его образ в архитектуре. Архитектурные образы XVII века, причины их востребованности в XIX–XX вв.

Власть, абсолютизм, иерархия и стандартизация в архитектуре – барокко, классицизм, ампи́р (конец XVII – начало XIX вв.). Значение первых планов развития города как принцип красоты и «несвободы». Понятие утопии в урбанистике (Луис Мамфорд. «Город в истории».) Иерархия и стандартизация формы, цвета, композиции. Театральность городской среды. Романтика «других» стилей (готика, Китай, Турция) в строгих рамках классики. Просвещенность, просвещение, объекты культуры, благотворительность как проявление личного и общественного самоутверждения. «Вальяжность» московских усадебных комплексов.

Тема 3. Семиотика архитектуры и городской среды (А.П. Лободанов).

Архитектура как знаковая система. Архитектура как способ организации окружающего человека пространства – создания постоянной искусственной среды обитания для удобного и безопасного проживания и продолжения рода, а также для целесообразной деятельности: отправления культов, труда и отдыха, физического и духовного совершенствования отдельного человека или групп людей.

Архитектурные знаки как формы организованного человеком окружающего его пространства. *Функциональное назначение* архитектурных знаков – создание образной искусственной среды обитания человека путем планирования и сооружения на определенной местности зданий, а также путем формирования художественных образов зданий и сооружений.

Материал и фактура архитектурных знаков. Референты фигуры архитектурных знаков (местность, участок, членение, стена, крыша, отверстия) и их характеристики.

Принципы знакообразования в архитектуре. Композиция как главнейший принцип знакообразования в архитектуре. Основные виды архитектурной композиции (фронтальная, объемная, глубинно-пространственная и др.). Ритм, метроритм.

Создание художественного образа в архитектуре и образное формирование городской среды. Главная тема архитектурной композиции как определяющее художественного образа здания и как основное средство его формирования. Цвет, свет (или сепия) как принципы знакообразования в архитектуре.

Тема 4. Отражение национальных стилей в архитектуре (О.С. Зиновьева).

От мистического объединения культур до «жесткого» контроля над культурами – становление национальных стилей в архитектуре. Возврат к Византии. Проект Храма

Христа Спасителя: с высоты Воробьевых Гор (1817) на низменность Чертолья (1837). Символика уничтожения (1931) и воссоздания (1990) как пример трансформаций. Промышленная революция, знаковые системы производственных и транспортных сооружений XIX века и национальный стиль. Биржи, банки. Школы, приюты, больницы, университеты, театры, музеи. Понятие псевдо- или возрожденного стиля, сложные межкультурные диалоги. Переход усадебных построек из рук дворянства в руки предпринимателей.

Тема 5. Возникновение буржуазной концепции застройки городской среды.

Возникновение буржуазной концепции застройки городской среды. Влияние международных и внутренних выставок на развитие городской среды. Создание кустарных производств как восприятие «сельского» «городским». Стиль модерн в Москве: символы древнерусской архитектуры, отражение природы, новейшие технологии, влияние западных стилевых тенденций. Гимн старообрядчеству – инновации церковного строительства. Многоквартирный дом и появление интеллигенции. Отрицание стиля модерн как пример дистанцирования от культуры дореволюционной России.

Тема 6. Начало великой утопии.

Попытки решения социальных проблем методами архитектуры. Бумажная архитектура и великие планы. Корни конструктивизма, его воплощение и влияние на последующие эпохи. Условная независимость создателей стиля, объектов и градостроительных решений. Дома-коммуны, рабочие клубы, фабрики-кухни, детские сады-ясли, школы, университеты и заводы – утилитарность и основа будущей тоталитарной идеологии. Ленинский план монументальной пропаганды, антирелигиозная кампания, разрушение церквей, показное игнорирование памятников культуры прошлого. Мавзолей Ленина – закладной камень в основании новой «религии».

Арт-деко на Западе и в СССР. Значение сталинского стиля для городской среды. Формирование концепции советского стиля как национального. Генеральный план развития Москвы 1935 года как идея создания сакральной столицы (идеология и практика). Символика городской среды, обращение к культурам со сходной социальной структурой (неограниченная власть, владение природными и человеческими ресурсами, милитаризация). Становление довоенного стиля и концепция рая в монументальной пропаганде. Концепция вечности через обращение к эстетике египетской архитектуры. Сохранение части памятников и церквей как легитимного наследия новой правящей верхушкой. Война как важный фактор формирования художественных концепций победы настоящей и будущей. Высотное строительство – храмы-башни сталинизма. Транспорт как средство наглядной агитации – Московский метрополитен и канал Москва–Волга. От социальной революции к победам над природой. Дворцы метрополитена – практическое решение непрактических идей. Отвоевание «милости у природы». От искусственных озер усадебного парка XVIII в. к масштабным водохранилищам середины XX в.

Тема 7. Хрущевская оттепель и перестройка – урбанистические мосты над советским строем.

Политическое «дистанцирование» архитектурными методами. Хрущевская оттепель и уход от «излишеств» в архитектуре. Значение «пятиэтажек» и «новых черемушек». Научный подход к планированию городской среды. Упрощение, однообразие, «временность» – «потом будет как-то по-другому». Стагнация городской среды, всасывание новых территорий, уничтожение сельских построек. Исчезновение Арбатских переулков как символ ностальгии по прошлому. Гостиница «Россия» и Кремлевский дворец съездов – замена сложной исторической среды одним упрощенным монолитом политического назначения. Брутализм в городе. Модернизм за пределами СССР.

Перестройка: постмодернизм и деконструктивизм. Связь с дореволюционной Москвой и демонстрация ухода от «одинаковости». Обращение к стилю модерн и классике. Образы ремейков и копий – политический контекст. Понятие возобновленного «нуворишества» в архитектуре. Восстановление и строительство храмов как еще одна подмена идеологии. Соотношение духовного и материального, символов и знаков при трансформациях церковь-музей-церковь. Символы глобализации – офисы, аэропорты, молы, сетевые магазины и рестораны. Глобальные выставочные проекты, трансформация производственных комплексов в культурно-развлекательные структуры. Кондиционирование и глобальный климат. Противостояние глобализации или коммерческие уловки: осмысление среды обитания, поиски исторических корней и экологического равновесия. Москва – город прошлого или будущего?

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	Тема 2	10	6	4
4	Тема 3	10	6	4
5	Тема 4	2	1	1
6	Тема 5	2	1	1
7	Тема 6	8	4	4
8	Тема 7	8	4	4
9	Итоговый контроль	20	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).

Самостоятельная проект

Самостоятельный проект предполагает проведение анализа определенного объема городского пространства большими группами студентов (3□4 человека) с последующим представлением результатов (10 минут) на одном из четырех семинарских занятий (по теме, согласованной с преподавателем) с использованием иллюстративно-го(иконографического) материала (указываются адрес, имя архитектора и время постройки) и письменного текста (объемом 3□5 страниц, TimesNewRoman, 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.
5. Модернизм и современные решения: взаимодействие функций и образа.

6. Массовая реклама (как текст массовой информации и коммуникации) и ее роль в организации городской среды.
7. 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.
10. Транспорт и доступность; софт-коммуникации (пешеходность, велосипедная и роликовая доступность, использование электронных гаджетов, сетевые сообщества).
11. «Стрит-арт» как самовыражение «человека с улицы» (в том числе семиотика костюмного образа).
12. Городские власти и общественность.
13. Является ли данное место «центром притяжения» или фактором отторжения жителей мегаполиса?
14. Выводы и предложения.

Примерные предлагаемые темы для самостоятельного проекта:

- Красная площадь
- Манежная площадь
- Театральная площадь
- Лубянская площадь
- Славянская площадь (Китай-город)
- Пречистенская площадь
- Кудринская площадь
- Арбатская площадь
- Пушкинская площадь
- Площадь Красных Ворот
- Площадь «трех вокзалов»
- Чистопрудный бульвар
- Цветной бульвар
- Тверской бульвар
- Патриаршие пруды
- Стрелка Москвы-реки и «Красный Октябрь»
- Стрелка Яузы и Москвы-реки
- Парк Горького
- Поклонная Гора
- ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ
- Москва-Сити
- МГУ – Воробьевы Горы
- Комплекс зданий МГУ на Моховой улице
- Две Москвы – новый генеральный план
- Население и администрация – новый Генеральный план подмосковной Балашихи (или другого подмосковного города)

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.glazychhev.ru/books/urbanistika/urbanistika.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.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

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

Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве / 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 К.Н. А.В. Щусев. М.: Стройиздат, 1978.

Барбаро Д. Десять книг об архитектуре Витрувия с комментарием Даниеле Барбаро / 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/numbers/20094/01> Кафедра теории архитектуры и профессиональных коммуникаций.

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

Гинзбург М.Я. Ритм в архитектуре. М., 1932.

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 национального 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, стереотипное. М.: КомКнига, 2005.

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

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

Ревзин Г.И. Стилъ 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. 69–103.

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

Balter M. The Goddess and the Bull. 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. *Льюис Мамфорд.* Город в истории.
http://ukrainica.org.ua/ukr/projects/misto_i_chas/993

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

История Москвы.

1. <http://architecture.artyx.ru/books/>
2. www.oldmos.ru
3. www.archnadzor.ru
4. www.sovarch.ru
5. www.metro.ru
6. www.vskhv.ru

Презентации: Microsoft Powerpoint (450 слайдов).