

Реферат на основе англоязычной книги

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КНИГИ «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ»	5
1.1 Информация об авторе и контексте издания	5
1.2 Структура и содержание книги	7
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ И ЭПОХ	10
2.1 Древняя архитектура	10
2.2 Архитектура средневековья	10
2.3 Эпоха Возрождения и барокко	11
2.4 Современные архитектурные тенденции	12
ГЛАВА 3 ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА АВТОРА	Ошибка! Закладка не определена.
3.1 Подход к иллюстрациям и описаниям	Ошибка! Закладка не определена.
3.2 Способ подачи материала с точки зрения архитектора	Ошибка! Закладка не определена.
3.3 Практическая значимость книги для архитектурного образования и профессии	Ошибка! Закладка не определена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	22
INTRODUCTION	23
SUMMARY	24

ВВЕДЕНИЕ

Архитектура, как искусство и наука проектирования и строительства зданий, занимает важное место в культурной и исторической жизни человечества. Она отражает не только технические достижения и креативность, но и идеалы, эстетические предпочтения и социальные условия эпох. Одним из значимых трудов, способствующих пониманию архитектурной эволюции, является книга Сьюзи Ходж «Краткая история архитектуры» (*Art Heist by Susie Hodge*).

Данная работа имеет целью провести глубокий анализ книги, которая обобщает ключевые этапы развития архитектуры, начиная с древних цивилизаций и заканчивая современными направлениями в дизайне. Сьюзи Ходж, обладая обширными знаниями в области архитектуры, рассматривает не только стиль и форму зданий, но и философские, исторические и культурные контексты, в которых они были созданы.

В нашем исследовании мы уделим внимание нескольким важным аспектам: во-первых, мы проанализируем основные архитектурные стили, представленные в книге, и их влияние на современную архитектуру; во-вторых, мы рассмотрим, как автор связывает архитектуру с социальной и культурной динамикой, что позволяет глубже понять роль архитектурного наследия в нашем обществе.

Курс нашего анализа также охватит методологические подходы Сьюзи Ходж, а также ее философию, заключающуюся в том, что архитектура – это не просто окружающее пространство, но живая часть культуры, активно взаимодействующая с обществом. Важно также определить, как автор передает свои идеи через доступный и понятный язык, что делает ее книгу привлекательной как для специалистов, так и для широкой аудитории.

Цель исследования: Изучить и проанализировать содержание книги «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж с позиции профессионального архитектора, выявить основные архитектурные стили, идеи и их развитие, а также оценить практическую значимость книги для архитектурного образования и профессиональной деятельности.

Объект исследования: Книга «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж как литературный источник, раскрывающий развитие архитектурных стилей и концепций.

Предмет исследования: Архитектурные идеи, стили и принципы, представленные в книге, а также их интерпретация и значение с точки зрения профессионального архитектора.

Задачи исследования:

1. Проанализировать структуру и содержание книги.
2. Рассмотреть ключевые архитектурные стили и эпохи, описанные в книге.
3. Оценить подход автора к освещению исторического развития архитектуры.
4. Определить практическую ценность книги для архитектурного образования и работы архитектора.
5. Сравнить представленные идеи с современными архитектурными тенденциями.

Методы исследования:

- Контент-анализ текста книги.
- Сравнительный анализ архитектурных стилей.
- Критический анализ с точки зрения профессионального архитектора.
- Обзор литературы и сопутствующих источников для расширения контекста.

Таким образом, данное исследование направлено на выявление ключевых концепций и идей, представленных в книге Сьюзи Ходж, а также их значимости для формирования современного взгляда на архитектуру.

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КНИГИ «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ»

1.1 Информация об авторе и контексте издания

Сьюзи Ходж – известный британский архитектор, педагог и писатель, специализирующийся на истории архитектуры. Её книга «Краткая история архитектуры» предназначена для широкой аудитории – от студентов архитектурных вузов до всех интересующихся развитием архитектуры как искусства и науки. Книга предлагает компактный и доступный обзор ключевых архитектурных стилей и эпох, сопровождаённый иллюстрациями и комментариями.

Издание отражает современный подход к изучению архитектуры, объединяя традиционные знания с актуальными тенденциями и профессиональным взглядом. Это позволяет читателям не только ознакомиться с историей, но и увидеть, как развитие архитектурных форм влияет на современную среду и профессиональную практику.

Книга издана в контексте постоянно растущего интереса к сохранению архитектурного наследия и развитию грамотного архитектурного мышления, что делает её ценным источником как для обучения, так и для практической деятельности.

Книга Сьюзи Ходж «Краткая история архитектуры» (в оригинале "The Short Story of Architecture") – это увлекательный и наглядный путеводитель по ключевым этапам архитектурной истории. Автор предоставляет читателю удобную и компактную структуру, которая охватывает основные архитектурные стили и движения – от древних цивилизаций до современности. Каждый архитектурный стиль рассматривается в контексте его исторического развития, основных характеристик, а также влияния на последующие поколения архитекторов.

Одной из сильных сторон книги является её визуальная насыщенность: текст сопровождается красочными иллюстрациями, схемами и фотографиями, что позволяет читателю не только прочитать, но и «увидеть» архитектуру. Это делает книгу подходящей для тех, кто только начинает своё знакомство с этой темой, так как сложные архитектурные концепции объясняются простым языком, и они легко воспринимаются благодаря визуальным материалам.

Ходж акцентирует внимание на том, как архитектура отражает изменения в обществе, технологии и культуре на протяжении веков. Она охватывает широкий спектр архитектурных объектов – от древних египетских пирамид до современных небоскребов. Это создает целостную картину развития мировой

архитектуры и помогает читателю увидеть, как инновации и художественные решения влияли на построение городов и памятников в разные эпохи.

Основная мысль книги заключается в том, что архитектура неотделима от исторического контекста и социальной структуры общества. Например, Ходж обращает внимание на готический стиль, который отражает средневековую религиозность, или на модернизм, который появился как ответ на индустриализацию и научные достижения. Таким образом, архитектура – это не просто здания, но и отражение культурных и социальных изменений, происходивших в мире.

Книга построена таким образом, что каждую главу можно читать как отдельный рассказ о каком-то архитектурном периоде или стиле. Это делает её удобной для использования в качестве справочного пособия. В то же время, целостное прочтение позволяет глубже понять, как одна эпоха повлияла на другую и какие вызовы стояли перед архитекторами разных времен.

Древние цивилизации – В этом разделе рассматриваются первые архитектурные достижения человечества, включая египетские пирамиды, греческие храмы и римские амфитеатры. Ходж описывает, как эти строения не только служили практическим целям, но и отражали религиозные и политические устремления эпохи.

Средневековье и готика – Автор переходит к средневековому периоду, выделяя главные особенности готической архитектуры. В этом разделе обсуждаются огромные соборы с острыми шпилями и витражами, которые доминировали в городах Европы. Рассматриваются также замки и крепости, символы феодальной власти.

Ренессанс – Возвращение к классическим формам и возрождение античного наследия в архитектуре рассматривается в контексте культурных и научных изменений эпохи. Книга описывает работы таких мастеров, как Брунеллески и Палладио, и их вклад в развитие архитектуры.

Барокко и рококо – Автор описывает, как архитектура барокко с её пышностью и величием отражала стремление европейских монархов к демонстрации власти. В книге приводятся примеры дворцов и соборов, построенных в этот период.

Модернизм – В этой главе книга рассматривает революционные изменения в архитектуре, связанные с индустриализацией и новыми технологиями. Рассматриваются работы Ле Корбюзье, Людвиг Мис ван дер Роэ и других мастеров, которые стремились к минимализму и функционализму в своих постройках.

Современная архитектура – Завершающая часть книги посвящена новейшим тенденциям в архитектуре. Ходж описывает, как глобализация, устойчивое развитие и высокие технологии формируют архитектуру XXI века.

Особое внимание уделяется экологичным зданиям, небоскрёбам и инновационным материалам.

1.2 Структура и содержание книги

Древние цивилизации – В этом разделе рассматриваются первые архитектурные достижения человечества, включая египетские пирамиды, греческие храмы и римские амфитеатры. Ходж описывает, как эти строения не только служили практическим целям, но и отражали религиозные и политические устремления эпохи.

Средневековье и готика – Автор переходит к средневековому периоду, выделяя главные особенности готической архитектуры. В этом разделе обсуждаются огромные соборы с острыми шпилями и витражами, которые доминировали в городах Европы. Рассматриваются также замки и крепости, символы феодальной власти.

Ренессанс – Возвращение к классическим формам и возрождение античного наследия в архитектуре рассматривается в контексте культурных и научных изменений эпохи. Книга описывает работы таких мастеров, как Брунеллески и Палладио, и их вклад в развитие архитектуры.

Барокко и рококо – Автор описывает, как архитектура барокко с её пышностью и величием отражала стремление европейских монархов к демонстрации власти. В книге приводятся примеры дворцов и соборов, построенных в этот период.

Модернизм – В этой главе книга рассматривает революционные изменения в архитектуре, связанные с индустриализацией и новыми технологиями. Рассматриваются работы Ле Корбюзье, Людвиг Мис ван дер Роэ и других мастеров, которые стремились к минимализму и функционализму в своих постройках.

Современная архитектура – Завершающая часть книги посвящена новейшим тенденциям в архитектуре. Ходж описывает, как глобализация, устойчивое развитие и высокие технологии формируют архитектуру XXI века. Особое внимание уделяется экологичным зданиям, небоскрёбам и инновационным материалам.

Заключительные главы посвящены архитектуре XX и XXI веков. Ходж подчеркивает инновационные подходы, такие как использование новых материалов (стекло, сталь, бетон) и экологичные архитектурные решения. Она рассматривает такие сооружения, как Центр Помпиду в Париже и Бурдж-Халифа в Дубае.

Вся книга разделена на логические главы, каждая из которых посвящена отдельной архитектурной эпохе или стилю. Книга охватывает широкий временной диапазон и предлагает наглядные примеры зданий, которые стали символами своих эпох и по сей день остаются архитектурными шедеврами.

«Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж – это отличное введение в мир архитектуры для широкой аудитории. Лёгкий язык, насыщенные иллюстрации и доступное объяснение архитектурных принципов делают её идеальной для начинающих, студентов архитектуры, а также для всех, кто интересуется историей искусства.

В то же время, тем, кто уже обладает глубокими знаниями в архитектуре, книга может показаться слишком поверхностной, поскольку она не углубляется в детализированные технические аспекты.

Вся книга разделена на логические главы, каждая из которых посвящена отдельной архитектурной эпохе или стилю. Книга охватывает широкий временной диапазон и предлагает наглядные примеры зданий, которые стали символами своих эпох и по сей день остаются архитектурными шедеврами.

«Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж – это отличное введение в мир архитектуры для широкой аудитории. Лёгкий язык, насыщенные иллюстрации и доступное объяснение архитектурных принципов делают её идеальной для начинающих, студентов архитектуры, а также для всех, кто интересуется историей искусства.

В то же время, тем, кто уже обладает глубокими знаниями в архитектуре, книга может показаться слишком поверхностной, поскольку она не углубляется в детализированные технические аспекты.

Студенты и начинающие архитекторы. Книга станет отличным введением в мир архитектуры, предоставив базовые знания о ключевых этапах развития архитектурных стилей и направлений. Она поможет сформировать общее представление об эволюции архитектурной мысли, что крайне важно для дальнейшего углубленного изучения.

Историки искусства и архитектуры. Благодаря систематизированному подходу и акценту на взаимосвязь архитектуры с культурными и социальными процессами, книга будет интересна и полезна для тех, кто изучает историю и развитие художественных направлений.

Архитекторы-практики. Вентури затрагивает ключевые идеи, лежащие в основе архитектурных стилей, что может вдохновить профессионалов на новые решения и помочь расширить взгляд на собственные проекты. Особенно интересно будет тем, кто ищет способы соединить прошлое с современностью в своем творчестве.

Любители архитектуры и культурных исследований. Благодаря доступному стилю изложения, книга также подойдет тем, кто просто

интересуется архитектурой и хочет лучше понять, как зодчество отражает дух различных эпох.

В целом, книга «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж является ценным источником информации как для начинающих архитекторов, так и для опытных профессионалов, желающих расширить свои знания о развитии мировой архитектуры. Легкий стиль изложения делает её доступной для широкой аудитории, при этом глубина анализа позволяет углубиться в изучение ключевых архитектурных эпох и их значений. Это, безусловно, книга, которая помогает осознать, что архитектура – это не только формы и материалы, но и мощный инструмент культурной и социальной трансформации.

Произведения искусства часто становятся предметом разногласий и споров. В 1927 году полированная бронзовая скульптура под названием «Птица в космосе» получила статус экспоната А в знаменитом судебном деле «Бранкузи против Соединенных Штатов».

«Птица в космосе», или, скорее, мраморная версия пресловутой бронзы, также занимает видное место в новой книге «Современное искусство в деталях: 75 шедевров». Как гласит название ее книги, автор Сьюзи Ходж считает абстрактное изображение парящей птицы Бранкузи великим произведением искусства.

Сотрудники таможни США в 1926 году увидели «Птицу в космосе» совсем по-другому. Или, скорее, они не знали, что это такое. Когда этот бескрылый металлический предмет впервые ввезли в Соединенные Штаты, таможенники обозначили его как «разные предметы домашнего обихода». Владелец «Птицы в космосе», известный фотограф Эдвард Штайхен, был, таким образом, обязан уплатить пошлину в размере 240 долларов. Если бы он был указан как «оригинальное» произведение искусства, *Bird in Space* был бы разрешен ввоз в страну без уплаты пошлин.

Штайхен и Бранкузи отказались принять решение Таможенного департамента и подали иск.

Последующее судебное разбирательство установило художественный статус *Bird in Space* вне всяких сомнений. Если бы он был доступен, просветительский анализ Ходжа избавил бы американское чиновничество от многих проблем. Тем не менее, почти столетие спустя нам все еще нужна такая книга, как *Modern Art in Detail*, потому что споры и авангардное искусство все еще идут рука об руку.

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ И ЭПОХ

2.1 Древняя архитектура

В книге «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж уделяет значительное внимание истокам архитектурного искусства, рассматривая ключевые достижения древних цивилизаций. Особое место занимает архитектура Древнего Египта, Месопотамии, а также античная архитектура Греции и Рима. Автор подробно описывает характерные черты этих стилей: монументальность, религиозную символику, использование определённых материалов и форм.

Древнеегипетская архитектура представлена пирамидами и храмами, которые символизировали власть и религиозные воззрения, создавая образ вечности и божественности. В залах и колоннадах храмов отражались представления о космосе и жизни после смерти.

Архитектура Месопотамии, напротив, акцентирует внимание на градостроительных решениях, зиккуратах и начальных формах арки и сводов. Здесь важным фактором выступала практическая функциональность, а также стремление к социальному устройству пространства.

Античная архитектура Греции и Рима представлена гармонией пропорций, развитием ордерной системы, и архитектурными формами, которые влияли на все последующие эпохи. Особенно подчеркивается значимость конструктивных элементов, таких как колонны и арки, и их эстетическая функция.

Таким образом, подход Сьюзи Ходж позволяет не только отследить хронологическое развитие древних архитектурных школ, но и оценить их влияние на формирование основ архитектурного мышления.

2.2 Архитектура средневековья

В книге «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж архитектура средневековья рассматривается как важный этап в развитии архитектурных стилей, который охватывает период с V по XV века. Этот период характеризуется разнообразием архитектурных форм и стилей, которые отражают социальные, культурные и религиозные изменения того времени.

Основные архитектурные стили средневековья:

1. Романский стиль (XI-XII века):

- Характеристики: Массивные стены, круглые арки, небольшие окна, использование сводов и колонн.

- Примеры: Церкви и соборы, такие как аббатство в Клуни и собор в Пизе.

- Функции: Романская архитектура часто служила местом поклонения и символом власти церкви.

2. Готический стиль (XII-XV века):

- Характеристики: Остроконечные арки, ребристые своды, витражи, контрфорсы, высокая вертикальность.

- Примеры: Собор Нотр-Дам в Париже, собор Святого Петра в Риме.

- Функции: Готические соборы стали символами городов и центрами духовной жизни, их архитектура стремилась к возвышению духа и созданию ощущения света и простора.

Социальный и культурный контекст:

- Религиозное влияние: Архитектура средневековья в значительной степени определялась церковными нуждами. Большинство значительных строений этого периода было возведено для христианских обрядов и служений.

- Феодальная система: Замки и крепости, построенные для защиты, также играли важную роль в архитектуре средневековья. Они отражали социальную структуру и потребности безопасности.

- Городское развитие: С ростом городов в позднем средневековье появились новые типы зданий, такие как ратуши и рынки, что способствовало развитию гражданской архитектуры.

Архитектура средневековья является ярким примером того, как архитектурные стили могут отражать культурные и социальные изменения. Романский и готический стили не только служили функциональным целям, но и выражали духовные и эстетические идеалы своего времени. Сьюзи Ходж в своей книге подчеркивает важность этих стилей для понимания истории архитектуры и их влияния на последующие эпохи.

2.3 Эпоха Возрождения и барокко

В книге, посвящённой эпохам Возрождения и Барокко, как правило, можно выделить следующие ключевые архитектурные стили и их характеристики:

1. Возрождение (Ренессанс)

• Время: примерно XIV-XVI века (начиная с Италии)

• Идеи: возвращение к классическим формам античности – симметрия, пропорции, гармония.

- Архитектурные особенности: четкие геометрические формы, колоннады, арки, купола (пример – Купол Флорентийского собора Брунеллески), пилястры, фронтоны.

- Здания стремятся к ясности и уравновешенности визуального восприятия.

- Значимые представители: Филиппо Брунеллески, Леон Баттиста Альберти, Микеланджело для позднего Ренессанса.

2. Барокко

- Время: конец XVI – XVII – начало XVIII века.

- Идеи: драматизм, движение, эмоциональность, использование декоративных элементов для ощущения пышности и величия.

- Архитектурные особенности: сложные криволинейные формы, выпуклые и вогнутые фасады, динамичные композиции, богатое украшение лепниной и скульптурой, усиленная игра света и тени.

- Часто используют купола и башни для создания вертикального акцента, масштабные лестницы, эффектные интерьеры.

- Значимые представители: Джан Лоренцо Бернини, Франческо Борромини.

Разница между эпохами в том, что Возрождение опирается на логику, порядок и рациональность, вдохновляясь древней Грецией и Римом, а Барокко – на эмоции, театр и декоративность, создавая монументальность и помпезность.

2.4 Современные архитектурные тенденции

В книге «Современные архитектурные тенденции» обычно рассматриваются основные направления и стили архитектуры XX–XXI веков, отражающие технологический прогресс, социальные изменения и новые художественные подходы:

1. Модернизм (начало–середина XX века)

- Идеи: отказ от излишнего декора, функция и форма – одно целое, честность материалов.

- Характеристики: простые геометрические формы, плоские крыши, большие стеклянные поверхности, каркасные конструкции из стали и бетона.

- Знаковые архитекторы: Льюис Салливан, Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, Мис ван дер Роэ.

2. Постмодернизм (1970–1990-е годы)

- Идеи: реакция на строгий функционализм модернизма, возвращение к символическим, историческим формам и игре с формой.

- Характеристики: смешение стилей, использование ярких цветов, декор, ирония, цитаты из классики.

- Примеры: работы Майкла Грейваса, Роберта Вентури.

3. Деконструктивизм (конец XX века)

- Идеи: разрушение традиционной логики формы, асимметрия, фрагментация пространства.

- Характеристики: нелинейные формы, острые углы, эффект визуального хаоса.

- Известные архитекторы: Заха Хадид, Фрэнк Гери, Питер Эйзенман.

4. Экологическая архитектура и устойчивое строительство (конец XX – XXI век)

- Идеи: интеграция здания в природную среду, энергосбережение, использование экологически чистых материалов.

- Особенности: «зелёные» крыши, солнечные панели, естественное освещение и вентиляция.

5. Современные тенденции цифрового века

- Использование BIM, 3D-моделирования и цифрового производства для создания уникальных форм.

- Эксперименты с параметрической архитектурой и адаптивными фасадами.

В книге уделяется внимание тому, как архитектура отражает вызовы своего времени – глобализацию, урбанизацию, технологический прогресс и стремление к экологической ответственности.

Произведения искусства часто становятся предметом разногласий и споров. В 1927 году полированная бронзовая скульптура под названием «Птица в космосе» получила статус экспоната А в знаменитом судебном деле «Бранкузи против Соединенных Штатов».

«Птица в космосе», или, скорее, мраморная версия пресловутой бронзы, также занимает видное место в новой книге «Современное искусство в деталях: 75 шедевров». Как гласит название ее книги, автор Сьюзи Ходж считает абстрактное изображение парящей птицы Бранкузи великим произведением искусства.

Сотрудники таможни США в 1926 году увидели «Птицу в космосе» совсем по-другому. Или, скорее, они не знали, что это такое. Когда этот бескрылый металлический предмет впервые ввезли в Соединенные Штаты, таможенники обозначили его как «разные предметы домашнего обихода». Владелец «Птицы в космосе», известный фотограф Эдвард Штайхен, был, таким образом, обязан уплатить пошлину в размере 240 долларов. Если бы он был указан как «оригинальное» произведение искусства, Bird in Space был бы разрешен ввоз в страну без уплаты пошлин.

Штайхен и Бранкузи отказались принять решение Таможенного департамента и подали иск.

Последующее судебное разбирательство установило художественный статус *Bird in Space* вне всяких сомнений. Если бы он был доступен, просветительский анализ Ходжа избавил бы американское чиновничество от многих проблем. Тем не менее, почти столетие спустя нам все еще нужна такая книга, как *Modern Art in Detail*, потому что споры и авангардное искусство все еще идут рука об руку.

Modern Art in Detail: 75 Masterpieces – достойный преемник книги Hodge's *Art in Detail: 100 Masterpieces*. Опубликованная в 2016 году книга *Art in Detail* охватывает широкий спектр истории искусств, начиная с фресок Джотто в капелле Арена (1305) и до наших дней. *Modern Art in Detail* профили некоторых художников, которые появились в последних главах предыдущей книги. Но Ходж выбирает новое произведение искусства для изучения для возвращающихся мастеров – Пабло Пикассо, Анри Матисса, Рене Магритта – так что нет повторений.

Ходж повторяет тот же формат, который используется в «Современном искусстве в деталях». Каждый художник представлен значительным произведением искусства, которое подвергается пронизательному анализу как по теме, так и по художественной технике.

Ходж начинает каждую главу с краткого биографического эссе рассматриваемого художника, расположенного рядом с полностраничной (иногда более крупной) иллюстрацией их знаковых произведений искусства. Несмотря на краткость этих биографических зарисовок, Ходжу удается предоставить раскрывающие подробности жизни этих художников, которые многое объясняют об их искусстве.

Затем, на следующих страницах, это произведение искусства разделено на ряд обрамленных «точек интереса». Ходж фокусируется на них, отмечая ключевые факторы, начиная от современных событий, которые повлияли на художника, до выбора цветов или материалов, использованных для создания этого шедевра.

Техника Ходж иллюстрируется ее анализом картины Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Одно из сокровищ Бостонского музея изящных искусств, этот поздний шедевр Гогена был написан на грубом куске мешковины. Как отмечает Ходж, это было все, что Гоген мог себе позволить, живя в нищете на Таити.

«Куда мы идем?» нужно читать справа налево. Ее тема гораздо глубже, чем отказ от западной морали ради возвращения к естественному образу жизни. Это картина, которая описывает жизненный путь, в этом мире и за его пределами.

Возраст женщин изображен на переднем плане картины, чтобы представить этапы жизни, от рождения до грани смерти. Считается, что черно-белая собака, входящая в картину с крайнего правого угла, символизирует Гогена.

Ходж в своем анализе яркого синего идола указывает, что Гоген поместил козу и кошку рядом со статуей. Считается, что эти животные обладают «шестым чувством или духовностью, которую люди утратили».

В левом углу картины читаются три вопроса названия работы: глубокие, таинственные и не имеющие ответа.

Это пронизательное отношение к картине Гогена повторяется для каждого из семидесяти четырех современных шедевров. Независимо от того, видели ли вы эти работы лично или только на страницах книг по искусству, Ходж всегда дает пронизательные комментарии.

В случае с «Горой Сент-Виктуар» Сезанна, написанной через несколько лет после «Куда мы идем?», Ходж уделяет пристальное внимание мазкам кисти Сезанна. Она отмечает, что эти «угловые отметки методичны и ритмичны». Мы буквально можем видеть сосредоточенность Сезанна «на базовой структуре элементов» этой ключевой работы, подготавливающей почву для Пикассо, Жоржа Брака.

Все эти мастера кубизма получили должное в книге Ходжа. «Авиньонские девицы» Пикассо, написанные в 1907 году, подвергаются тщательному исследованию, как и «Португальцы» Брака. С этими новаторскими шедеврами кубизм, казалось, был готов стать новым «классицизмом» западного искусства. Но этого, конечно, не произошло. Ни одна школа искусства, ни один «изм» не определили бы – или не ограничили – модернизм одной ортодоксией.

То, что единый стандарт идеологии не возобладавал, произошло не из-за отсутствия попыток. После большевистской революции иконоборческие художники, такие как Казимир Малевич и Владимир Татлин, пытались – и потерпели неудачу – установить новый эстетический порядок для Советской России.

Памятник Татлина Третьему Интернационалу так и не был построен, но послужил образцом для мечтательной чепухи, вроде высказывания Линкольна Стеффенса: «Я видел будущее, и оно работает».

Можно только порадоваться, что это сооружение вавилонского масштаба так и не было построено. Спроектированное выше Эйфелевой башни, с вращающимися комнатами и прожектором для проецирования коммунистических лозунгов на облаках, это чудовище, скорее всего, рухнуло бы, убив сотни, если не тысячи людей. Сегодня прототип Татлина существует только в виде модели в Третьяковской галерее в Москве.

Татлин придерживался идеологической программы под названием «конструктивизм». Это был всего лишь один из многих художественных «дивных новых миров», которые появлялись и исчезали в первые десятилетия двадцатого века. Реализм, объявленный мертвым или умирающим, каким-то образом выжил. В руках настоящего мастера, такого как Эдвард Хоппер, экзистенциальный расплав современного человека был изображен с интенсивностью, с которой не могла сравниться даже сюрреалистическая работа Сальвадора Дали.

«Ночные ястребы» Хоппера отделены от темной городской улицы стеклянным окном и сиянием флуоресцентного света. Но внутри закуской, в кажущейся безопасности ресторана, каждый из ночных путников заперт в невидимой тюрьме со стенами, состоящими из отчуждения, разделения и отчаяния.

Перенесемся с 1942 по 1968 год. Стены из оцинкованной стали «Присоединения II» Евы Гессе заменяют барьеры из стекла, ослепительного света и подавленных эмоций «Ночных ястребов» Хоппера. Тысячи нитей тонких резиновых трубок торчат изнутри металлической коробки. Значение этой загадочной работы, как и многих произведений искусства, созданных после Второй мировой войны, остается только догадываться.

Мы должны думать «внутри коробки», чтобы найти ответ. Но какие подсказки могут нас направить? Это может быть внутреннее святилище, мягкая камера или черная дыра. Обычно работа Гессе получает феминистскую интерпретацию. Ходж отмечает, что Accession II «отсылает к „мужскому“ – жесткой геометрической коробке и „женскому“ – гибкой, мягкой трубке».

Объяснение Ходжа, хотя и, безусловно, правдоподобно, является странно ограниченным. Глядя на это загадочное изображение, я вспомнил, что Гессе создал Accession II в том же году, что и фильм Стэнли Кубрика 2001 – Космическая одиссея. Подобно черным монолитам, которые появляются с разными интервалами в 2001 году, Accession II сталкивает нас с идеалом потенциала и возможности. Это сокровище для будущего, «разнообразное домашнее благо», форму и функции которого нам еще предстоит полностью понять.

Ева Гессе (1936-70) была новатором в том, как она использовала «мелочи и мелочи» для создания убедительных, хотя и трудных для понимания, произведений искусства. Однако наследие ее трагически короткой жизни и карьеры неоднозначно. Честно говоря, мне трудно присвоить статус шедевра некоторым работам в «смешанной технике», которые появились в годы после ранней смерти Гессе в возрасте 34 лет от рака.

Является ли стопка разбитых телевизоров, таких как «Телевиолончель» Нам Джун Пайка (1971), настоящим произведением или искусством?

Превращает ли претенциозное название «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991) мертвую тигровую акулу, взвешенную в формальдегиде, в шедевр? Может ли великое искусство быть «собранным», а не созданным?

Ходж нельзя упрекнуть в ее анализе этих противоречивых работ. И она, безусловно, имеет право выбирать произведения искусства, которые она считает шедеврами для своей книги.

Однако, то, что Ходж не включила классические работы фотографии в ряд шедевров, кажется необъяснимым упущением. «Современное искусство в деталях» обогатилось бы присутствием «Стереаг» Альфреда Стиглица (1907) или головокружительной фотографии Анри Картье-Брессона, на которой изображен мальчик, едущий на велосипеде по извилистой улице французского города Йер, Франция (1932). Более того, анализ таких классических фотографий дал бы основу для понимания провокационного видео Билла Виолы «Мученики (Земля, Воздух, Огонь, Вода)», одной из последних работ, изученных в «Современном искусстве в деталях».

«Мученики Виолы» – это суровое обвинение бесчеловечности человечества. Оно, безусловно, заслуживает включения в книгу Ходжа. Однако, несмотря на всю свою мощь, это видео искусственно. Это скорее симуляция, чем акт творения или документирования.

Фотография Ника Ута «Napalm Girl» сразу приходит на ум, когда рассматриваешь фотографию как инстинктивную, а не виртуальную форму искусства. Это ужасающее изображение вьетнамского ребенка Ким Фук, подожженного зажигательной бомбой в 1972 году, заслуживает статуса шедевра. Оно заслуживает того, чтобы его подробно изучали. Его нужно помнить, чтобы искусство не скатилось к производству прославленных «селфи» и мало чего еще.

Это тяжелое и, возможно, несправедливое бремя для Сьюзи Ходж. В конце концов, она подарила любителям искусства две вдумчивые книги: «Искусство в деталях» и «Современное искусство в деталях». Можем ли мы надеяться на третью книгу в проверенном формате Ходж «Классическая фотография в деталях»? Такая книга дополнила бы ее уже опубликованные тома и создала бы трилогию книг по искусству, призванную просвещать и бросать вызов любителям искусства еще долгое время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно отметить, что книга «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж является важным и ценным источником для понимания развития архитектурного искусства от древних времен до современности. Автор успешно сочетает исторический обзор с практическими аспектами, что делает материал доступным и понятным как для студентов, так и для профессионалов.

Исследование показало, что книга помогает сформировать целостное представление о смене архитектурных стилей, влиянии культурных и технологических изменений на архитектуру, а также развивает у читателя критическое и творческое мышление, необходимое в профессии архитектора.

Книга «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж является важным и ценным источником для понимания развития архитектурного искусства от древних времен до современности. Автор успешно сочетает исторический обзор с практическими аспектами, что делает материал доступным и понятным как для студентов, так и для профессионалов.

Исследование показало, что книга помогает сформировать целостное представление о смене архитектурных стилей, влиянии культурных и технологических изменений на архитектуру, а также развивает у читателя критическое и творческое мышление, необходимое в профессии архитектора.

Практическая значимость произведения заключается в том, что она служит прочной базой для дальнейшего профессионального роста, вдохновляет на творческие поиски и углубленное изучение архитектуры как сложного искусства и науки.

Таким образом, «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж является незаменимым пособием для архитектурного образования и способствует формированию у будущих специалистов глубокого понимания историко-культурного контекста и современного состояния архитектурной практики.

В заключение, книга «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж представляет собой фундаментальный труд, который сочетает исторические знания и практические аспекты архитектурного искусства. Она не только способствует формированию целостного понимания эволюции архитектурных стилей и влияния культурно-технологических факторов, но и развивает критическое и творческое мышление, необходимое будущим архитекторам. Практическая значимость произведения заключается в его способности служить прочной базой для профессионального роста, вдохновляя на дальнейшие творческие поиски и углубленное изучение архитектуры. Таким образом, данная книга является незаменимым учебным пособием, способствующим всестороннему развитию специалистов и формированию у

них глубокого историко-культурного восприятия и понимания современной архитектурной практики.

Таким образом, «Краткая история архитектуры» Сьюзи Ходж является незаменимым пособием для архитектурного образования и способствует формированию у будущих специалистов глубокого понимания историко-культурного контекста и современного состояния архитектурной практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

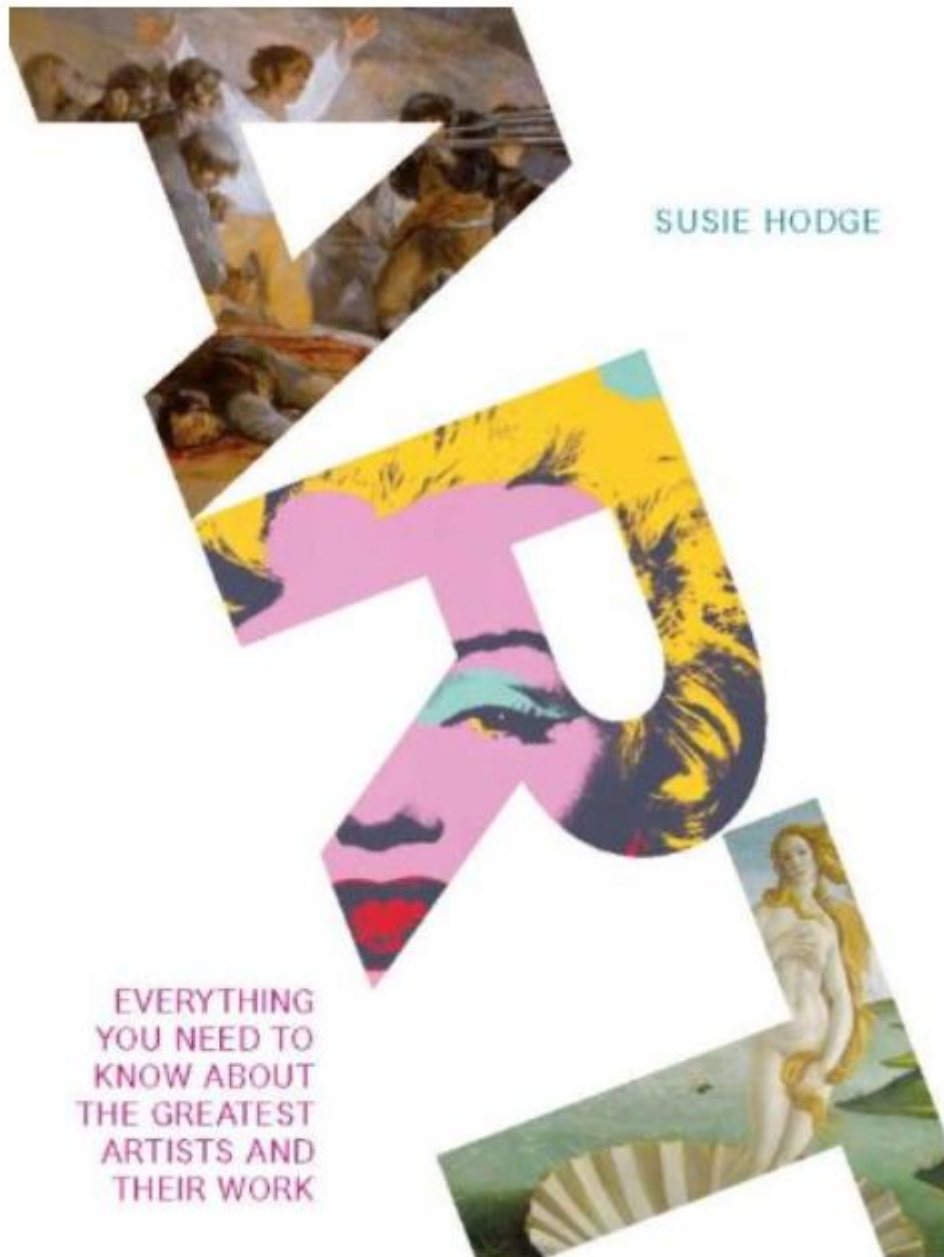
1. Hodge, S. A Brief History of Architecture / S. Hodge. – L : Eksmo, 2015. – 256 p.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СЛОВАРЬ

1. Architecture - Архитектура
 2. History of Architecture - История архитектуры
 3. Architectural style - Архитектурный стиль
 4. Period/Era - Период/Эпоха
 5. Design - Дизайн, проектирование
 6. Building - Здание, строение
 7. Structure - Структура, конструкция
 8. Form - Форма
 9. Function - Функция
 10. Materials - Материалы
 11. Construction - Строительство, возведение
 12. Innovation - Инновация, новшество
 13. Influence - Влияние
 14. Cultural context - Культурный контекст
 15. Social context - Социальный контекст
 16. Religious context - Религиозный контекст
 17. Political context - Политический контекст
 18. Urban planning - Градостроительство, планировка городов
 19. Landscape architecture - Ландшафтная архитектура
 20. Interior design - Дизайн интерьера
 21. Engaging – Увлекательный
 22. Well-written - Хорошо написанный
 23. Illustrated – Иллюстрированный
 24. Chronological order - Хронологический порядок
- From antiquity to the present - От античности до наших дней

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

INTRODUCTION

Throughout human history, art has served various functions and has always been a mirror reflecting its era. In its simplest manifestations, it was a form of communication or home decoration, but over time it began to serve many other purposes, such as religious cults, propaganda, commemoration of the dead, expression of public opinion, interpretation of reality, depiction of beauty, reflection of emotional states. Mysterious and mysterious, it sometimes baffles us or even confuses us when we are unable to understand or explain it. This book is about the many ideas that are embodied in art from prehistoric times to the present day. It examines works created at a certain time in certain circumstances. We analyze the process of merging and combining such elements as tradition, technology, materials, environment, social or political events, personal characteristics, as a result of which unexpected, inspiring new ideas appear. The book also examines the connections between art and social processes and how the result of creativity can be shocking or awe-inspiring, beautiful or downright ugly.

Following a rather rough chronology, the book begins with primitive art and includes a range of revolutionary ideas, such as the masterpieces of the Renaissance, 16th-century painting and sculpture, and Japanese "Flowing World Painting." Masters from different times, cultures, and countries created a great variety of styles and images, and the role of the artist in society changed depending on the era and place. The last sections of the book are devoted to the powerful surge of ideas of the 19th and 20th centuries, from the revolutionary activity of the Impressionists and the development of abstract art to the reaction and new interpretations generated by the two world wars. The final chapter examines some of the newest movements that reflect the surprising and unpredictable possibilities of the future of art.

SUMMARY

This study is devoted to the study of Susie Hodge's work "A Brief History of Architecture", which is a generalized overview of the development of architectural thought and practice from its origins to the present day. The analysis is focused on the author's presentation of the main stages and styles of architecture, as well as identifying the relationship between architectural forms, technological innovations, philosophical ideas, historical events and the socio-cultural context of different eras. Particular attention is paid to Susie Hodge's approach to considering architecture not only as a technical achievement, but also as a reflection of the cultural and aesthetic values of humanity. The study is aimed at determining the value of the book as a source of knowledge about architectural heritage and its role in shaping the understanding of architecture as a complex and multifaceted discipline.

This work aims to conduct an in-depth analysis of the book, which summarizes the main stages of the development of architecture, from ancient civilizations to modern trends in design. Susie Hodge, having extensive dimensions in the structure of the field, considers not only the style and form of buildings, but also the philosophical, historical and contexts in which they were created by culture.

In our study, we pay attention to the aspects under consideration: firstly, we will analyze the main architectural styles presented in the book and their influence on modern architecture; Secondly, we will look at how the author connects architecture with social and cultural dynamics, which allows us to gain a deeper understanding of the role of wireless surveillance in our society.