

Contemporary Architecture

معماری معاصر

جنبش ها و گرایشات معماری اوایل قرن بیستم

Futurism فوتوریسم

Expressionism اکسپرسیونیسم

De Stijl دستیل

Constructivism کانستراکتیویسم

فوتوریسم Futurism

Boccioni 1915

فوتوریسم که معنای اصطلاحی آن
آینده گرایی است، گرایشی است که
از 1909 در ایتالیا به ظهور می
رسد.

این گرایش منحصر به معماری
نبوده و هنرهای تجسمی و ادبیات،
موسیقی و فیلم را نیز شامل می
شود و پرچمدار آن مارینتی
(Marinetti) نویسنده، شاعر و
نقاش بوده که اولین بیانیه این
گرایش را منتشر کرد:

Umberto Boccioni 1912- Elasticity

جملاتی از بیانیه مارینتی:
« ما اعلام میکنیم زیبایی جهان با
زیبایی جدیدی به نام سرعت غنا یافته
است»
ما میخواهیم آواز سردهیم عشق به
خطر کردن را و عادت به انرژی و بی
پروایی را

فوتوریسم
Futurism

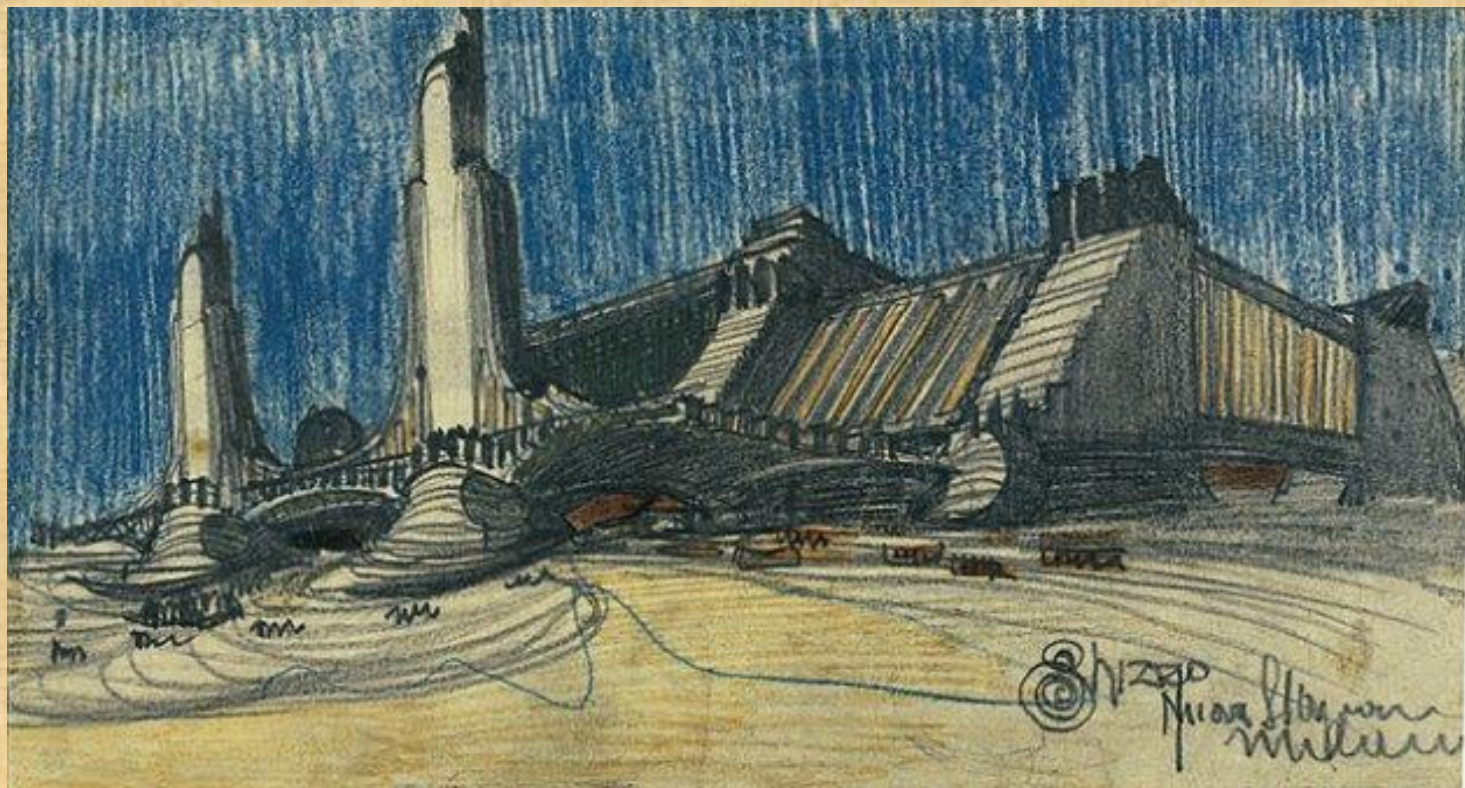

Balla 1914

نمونه هایی از هنرهای تجسمی

- پویایی و تحرک در طرح
- افزودن مفهوم زیبایی سرعت به دایره مفاهیم زیبایی

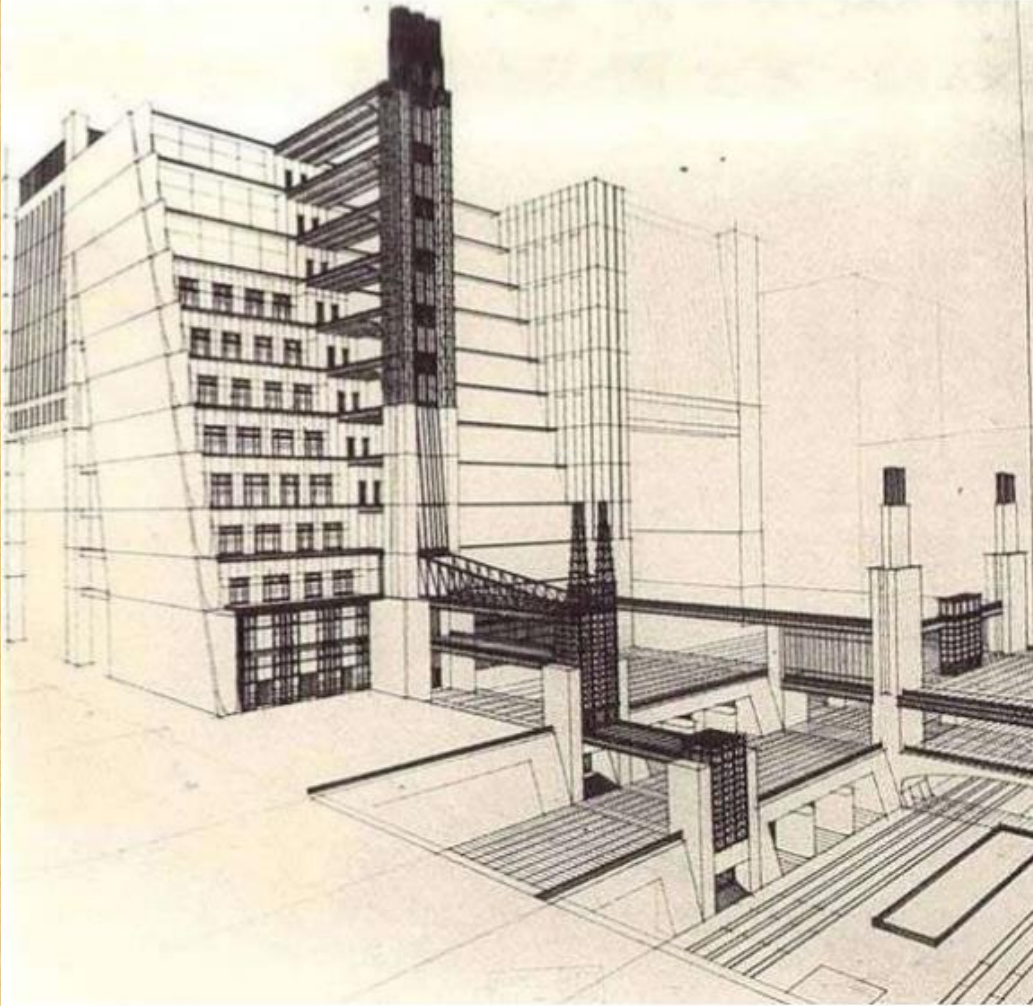
فوتوریسم
Futurism
معماری

معماری فوتوریستی به صورت
طرح ها و پروژه های اجرا نشده
می باشد. معماران این گرایش
آنتونیو سانت الیا
(A. Sant'Elia)
و ماریو کیاتونه
(M. Chiattoni)
ایده ها و آثار خود را در مورد
معماری و شهر در نمایشگاهی به
سال 1914 در شهر میلان ارائه
کردند.

A. Sant'Elia 1914

THE MANIFESTO OF **FUTURIST ARCHITECTURE**

Antonio Sant'Elia (1914), *Drawing*

1. That Futurist architecture is the **architecture of calculation, of audacious temerity and of simplicity**; the architecture of reinforced concrete, of steel, glass, cardboard, textile fiber, and of all those substitutes for wood, stone and brick that **enable us to obtain maximum elasticity and lightness**

بیانیه معماری فوتوریستی

1- معماری فوتوریستی معماری محاسبات، جسارت متهورانه و سادگی است؛ معماری بتن مسلح ، فولاد، شیشه ، صفحات مقوایی، الیاف پارچه و تمام آنچه که می تواند جانشین چوب ، سنگ و فلز شود به نحوی که ما را قادر سازد حداکثر قابلیت ارتجاعی و سبکی را بدست آوریم.

THE MANIFESTO OF **FUTURIST ARCHITECTURE**

2. That Futurist architecture is not because of this an arid combination of practicality and usefulness, but **remains art, i.e. synthesis and expression**

Antonio Sant'Elia (1914), *Power Station*

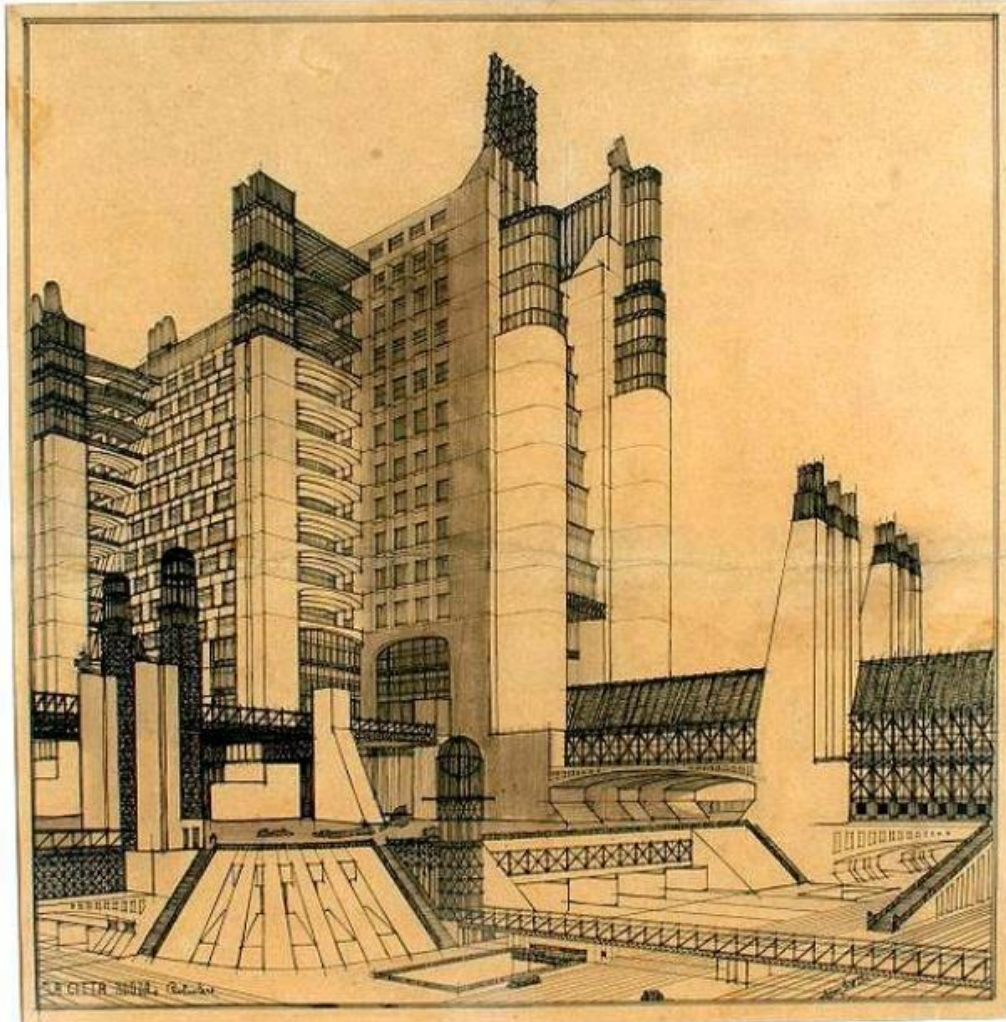

Image Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Centrale_elettrica_Sant'Elia.jpg [Online]

History of Architecture - II (AP-313) – Meanderings of Modernism

2- معماری فوتوریستی، با این حال، ترکیبی خشک از عملکردگرایی و بهره‌وری نیست، بلکه هنر باقی می‌ماند، به خاطر سنتز و اکسپرسیون.

THE MANIFESTO OF **FUTURIST ARCHITECTURE**

Antonio Sant'Elia (1914), *House with external elevators*

3. That oblique and elliptic lines are **dynamic**, and by their very nature possess an emotive power a thousand times stronger than perpendiculars and horizontals, and that no integral, dynamic architecture can exist that does not include these

Image Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Casa_Sant'Elia.jpg [Online]

3- این خط های کج و مورب پر تحرک هستند، و در جوهره ی خود، قدرت عاطفی به مراتب بیشتری نسبت به خطوط افقی و متعامد دارند؛ و هیچ معماری پر تحرک و متکاملی، بدون در بر داشتن این ها، نمی تواند وجود داشته باشد.

THE MANIFESTO OF **FUTURIST ARCHITECTURE**

4. That decoration as an element superimposed on architecture is absurd, and that **the decorative value of Futurist architecture depends solely on the use and original arrangement of raw or bare or violently coloured materials**

Antonio Sant'Elia (1914), *Drawing*

History of Architecture - II (AP-313) – Meanderings of Modernism

Image Source: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sant'Elia02.jpg> [Online]

4- اینکه تزئین به عنوان
عنصری بر روی معماری الصاق
شود، بیهوده است، و ارزش
تزئینی معماری «فوتوریستی»
تنها بر استفاده و ترکیب نوآورانه
ی مصالح خام یا عریان یا با رنگ
های تند تکیه می کند.

THE MANIFESTO OF **FUTURIST ARCHITECTURE**

5. That, just as the ancients drew inspiration for their art from the elements of nature, **we—who are materially and spiritually artificial—must find that inspiration in the elements of the utterly new mechanical world we have created**, and of which architecture must be the most beautiful expression, the most complete synthesis, the most efficacious integration

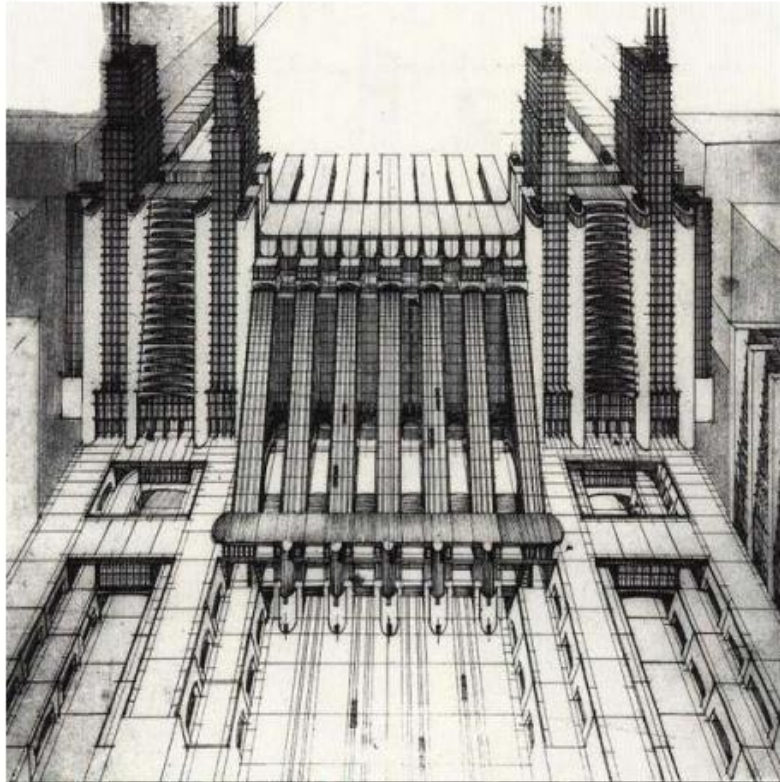

Image Source: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sant'elia03.jpg> [Online]

5- درست همان گونه که گذشتگان برای هنرشان از عناصر طبیعت الهام می پذیرفتند، ما – که از حیث مادی و معنوی مصنوع هستیم – باید این منبع الهام را در عناصر دنیای کاملاً جدید مکانیکی ای که ساخته ایم، بیابیم. و در آن، معماری باید نمود زیباترین بیان، کامل ترین سنتز و کارآمد ترین آمیختگی باشد.

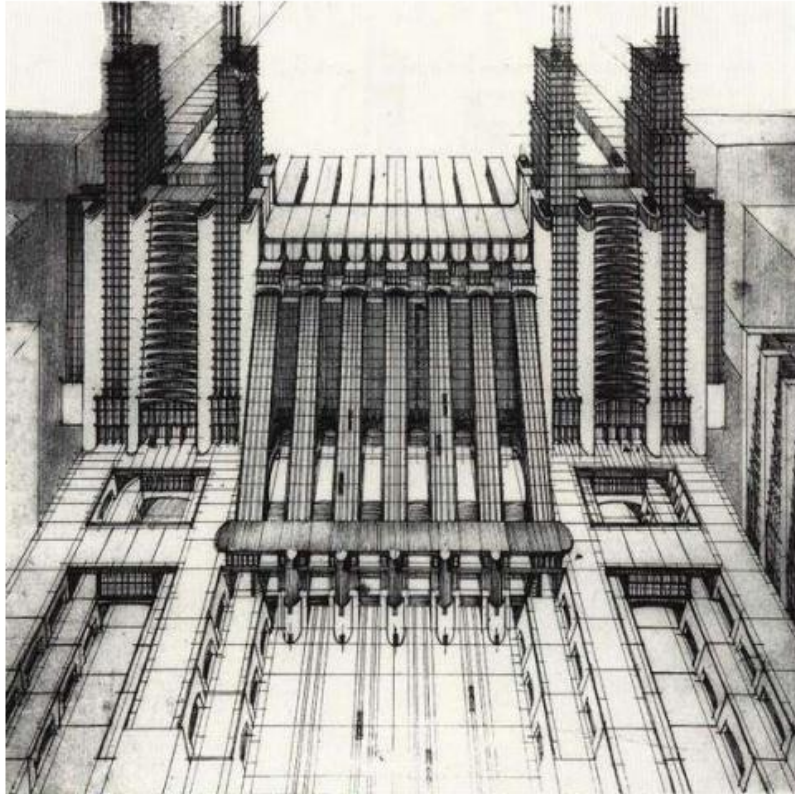
THE MANIFESTO OF **FUTURIST ARCHITECTURE**

6- معماری به مثابه هنر ترکیب
فرم ها بر مبنای دستور العملی از
پیش تبیین شده، به پایان رسیده
است.

- 6.** That architecture as the **art of arranging forms according to pre-established criteria is finished**

THE MANIFESTO OF **FUTURIST ARCHITECTURE**

7. That by the term architecture is meant the endeavour to **harmonize the environment with Man with freedom and great audacity**, that is to transform the world of things into a direct projection of the **world of the spirit**

Antonio Sant'Elia (1914), *Drawing*

History of Architecture - II (AP-313) – Meanderings of Modernism

7- منظور از واژه ی معماری،
تلاشی است برای هم آوا کردن
محیط و انسان با آزادی و
جسارتی بی حد و حصر، که عالم
اشیا را به تصویری مستقیم از
عالم معنا بدل کند.

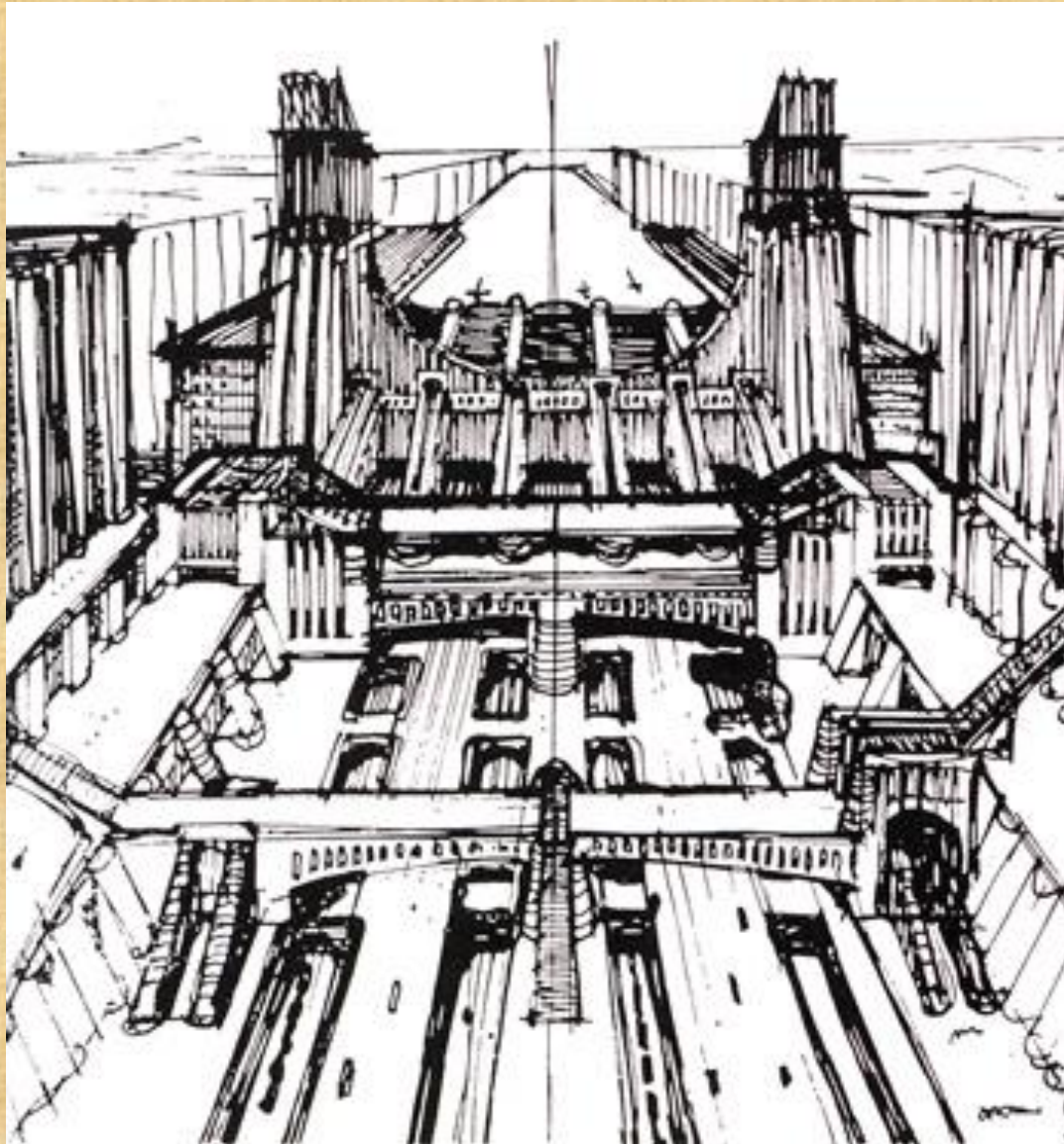
Image Source: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sant'elia03.jpg> [Online]

THE MANIFESTO OF **FUTURIST ARCHITECTURE**

8. From an architecture conceived in this way no formal or linear habit can grow, since the fundamental characteristics of Futurist architecture will be its impermanence and transience. **Things will endure less than us. Every generation must build its own city.** This constant renewal of the architectonic environment will contribute to the victory of Futurism which has already been affirmed by Words-in-freedom, plastic Dynamism, Music without quadrature and **the Art of noises, and for which we fight without respite against traditionalist cowardice**

Image Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antonio_Santi%27Ella.jpg [Online]

8- از معماری ای این چنین، هیچ عادت خطی یا فرمی ای پرورش نمی یابد، چرا که ویژگی های اساسی معماری فوتوریستی گذرا بودن و تغییر پذیری آن است. چیزها کم تر از ما دوام می یابند. هر نسلی باید شهر خودش را بسازد. این بازسازی مداوم محیط معماری به پیروزی فوتوریسم کمک می کند، چه، همین حالا هم توسط سخن آزاد، تحرک تجسمی، موسیقی بدون ربع پرده و هنر سر و صدا مصداق یافته است؛ و در این راه، ما در مبارزه علیه بزدلی سنت گرایانه از پا نمی نشینیم.

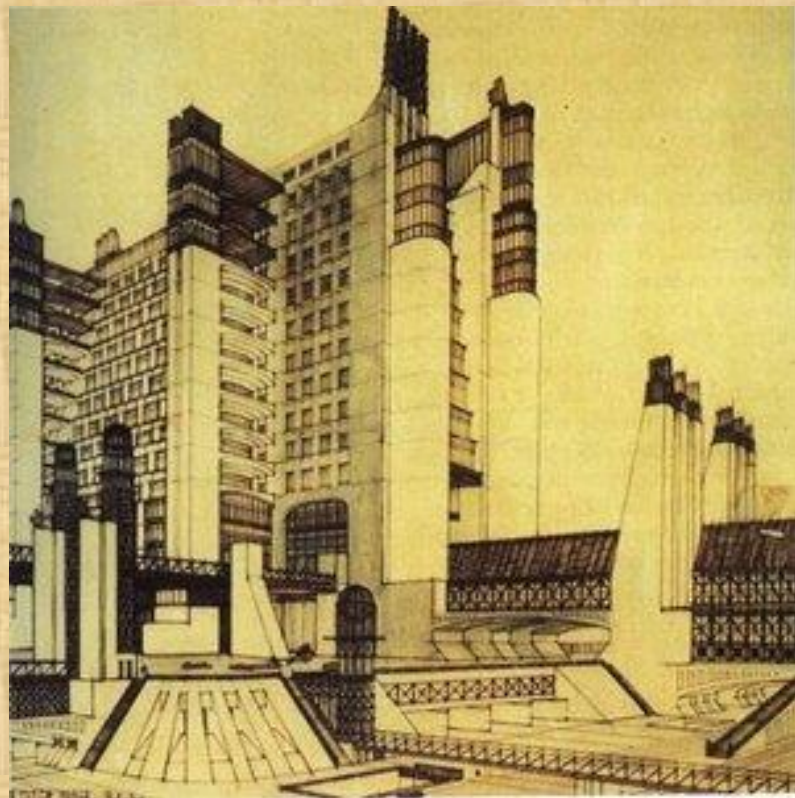
A. Sant'Elia 1914

فوتوریسم Futurism معماری

معمار اصلی این گرایش سانت الیا در جوانی (سی سالگی) در جنگ جهانی اول کشته شد و آثار او هرگز به اجرا در نیامدند.

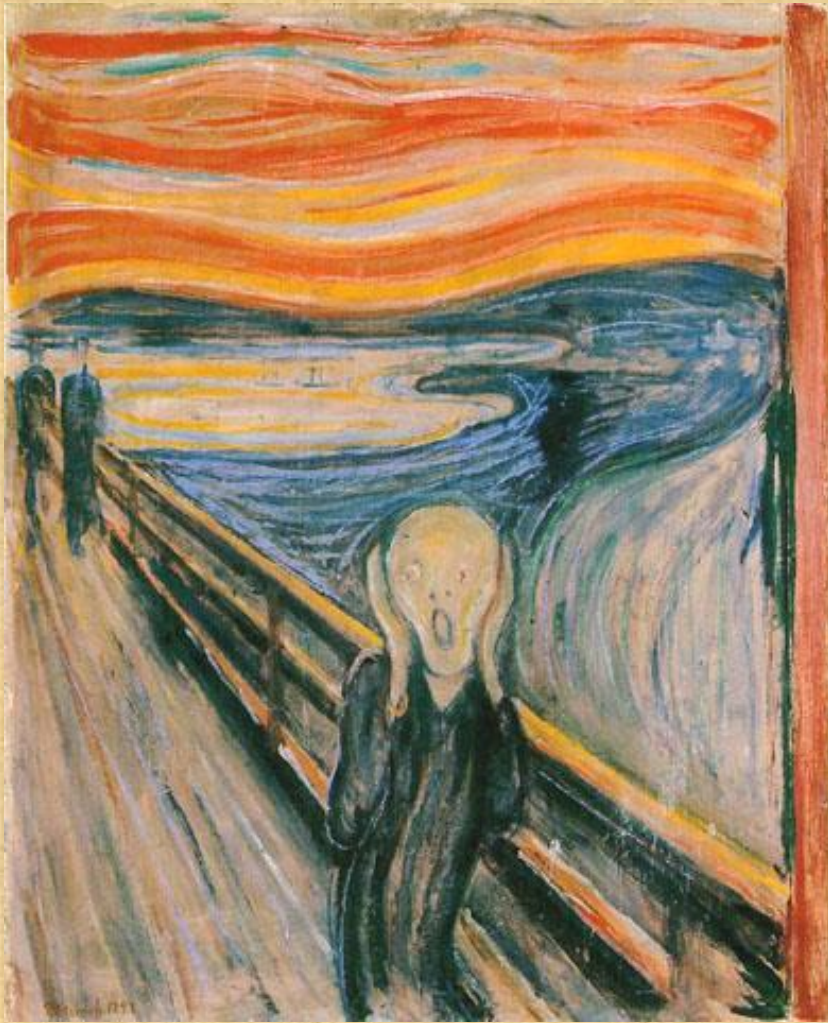
هر چند طرح ها و پروژه های سانت الیا به دلیل مرگ زود هنگام او به مورد اجرا در نیامدند ولی تاثیر مهمی بر معماران و شکل گیری و تحولات معماری مدرن در قرن بیستم داشته است.

فوتوریسم
Futurism
معماری

A. Sant'Elia 1914

پویایی و تحرک در طرح
زیبایی سرعت
حذف تزیینات
تقابل با سنت
باور خوشبینانه نسبت به آینده
نماین کردن صنعت و تکنولوژی در بنا
و استفاده از بتن مسلح به عنوان ماده
ساختمانی غالب از ویژگی های اصلی این
گرایش می باشند.

Munch 1916

اکسپرسیونیسم Expressionism

- اکسپرسیونیسم که معنای اصطلاحی آن بیان‌گری و بیان‌گرایی است، گرایش است که از 1910-1930 در آلمان به ظهور می‌رسد و اتریش، چک و دانمارک را در بر می‌گیرد.
- این گرایش منحصر به معماری نبوده و هنرهای تجسمی، ادبیات و سینما را نیز شامل می‌شود.
- در نقاشی گوگن، ون گوگ و مونک بیان‌پر فشار احساس در مواردی پر خاشاک‌ایانه و با بزرگنمایی دیده می‌شود، همچنین اعوجاج و تکه‌تکه شدن در حالی که پیوندی سخت در کل برقرار می‌کند

اکسپرسیونیسم Expressionism

معماری

- اکسپرسیونیسم هم مثل دیگر گرایش های زمان خود در پاسخ به پیشرفت ها و تحولات جوامع صنعتی پدید آمد، اما با بیان احساس درونی هنرمند تا حدودی در برابر یکسان سازی عصر صنعت می ایستد
- تاکید بر شخصیت فردی هنرمند که در این مورد با آر نوو همداستان است و از شخصیت فردی هنرمند در برابر شیوه های کلی نگر و استاندارد مقاومت می کند
- بیان حالات درونی، استفاده از خطوط منحنی در پلان و نما،
- پرهیز از تزیینات ، رد شیوه های مرسوم و تقابل با سنت از ویژگی های معماری اکسپرسیونیستی است.
- برونو تات (B. Taut) و اریک مندلسون (E. Mendelsohn) از مهمترین معماران این گرایش به شمار می روند.

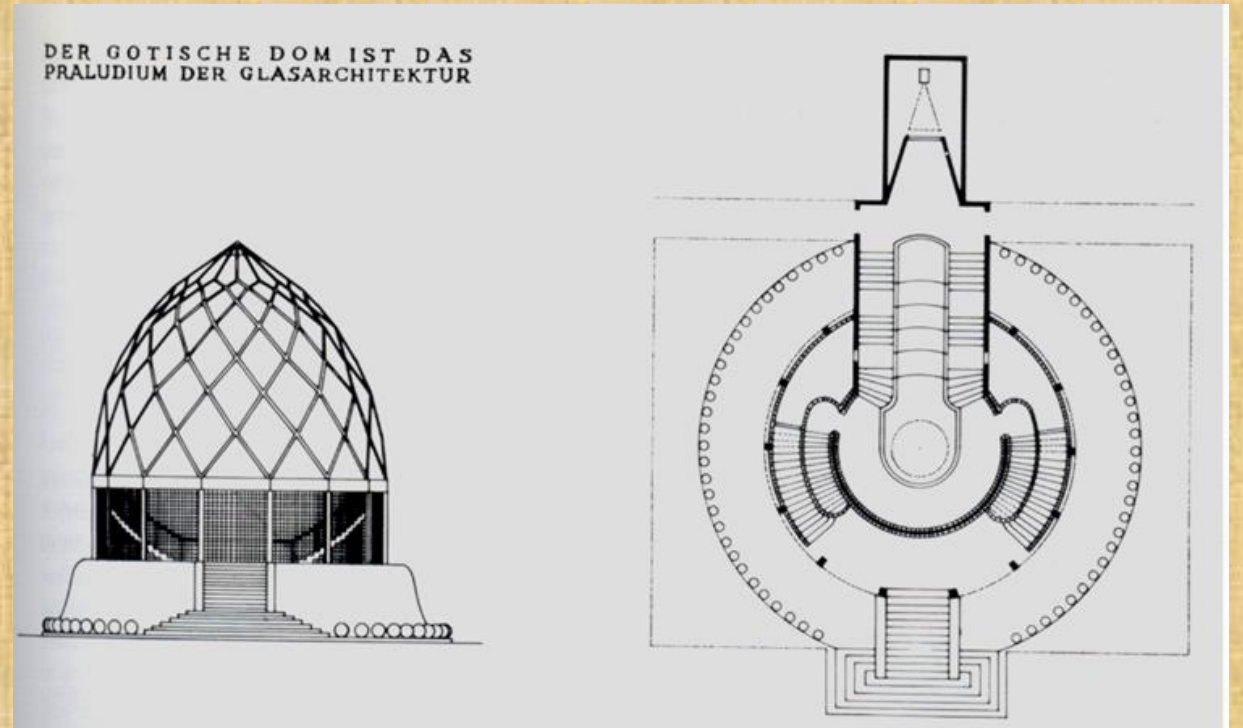

B. Taut – Glass Pavilion - Koln 1914

اکسپرسیونیسم
Expressionism
معماری

پاویون شیشه ای 1914 در نمایشگاه
دویچه ورکبوند
(Deutsche Werkbund) در کلن اثر
برونو تات از نمونه های معماری
اکسپرسیونیستی است.
گویی یک کلیسای جامع با شیشه دوباره
ساخته شده اما بسیار سبک با شیشه های
رنگی و فلز که خبر از آغاز دوره جدیدی
در معماری می دهد

پلان، نما و فضای داخلی پاریون شیشه ای برونو تات
متاثر از شعر پل شیربارت Paul Scheerbart نویسنده و شاعر
آلمانی در خصوص معماری شیشه ای

B. Taut – Glass Pavilion - Koln 1914

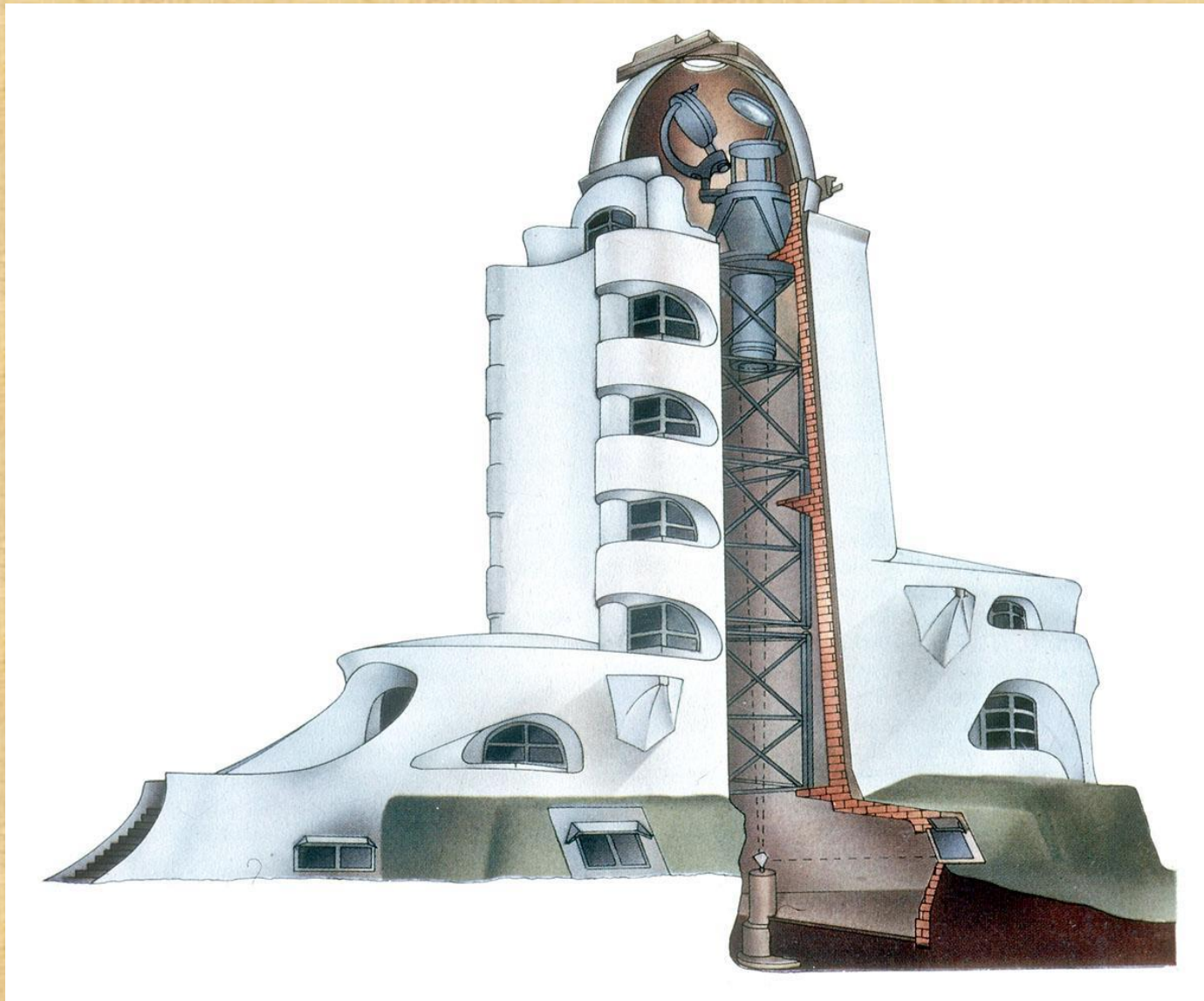

E. Mendelsohn – Einstein Tower - 1917

اکسپر سیونیسم Expressionism معماری

برج انشتین 1917 در پوتسدام اثر
مندلسون از نمونه های معماری اکسپره
سیونستی است که ظرفیت بسیار بالایی
از فرم را به نمایش می گذارد.

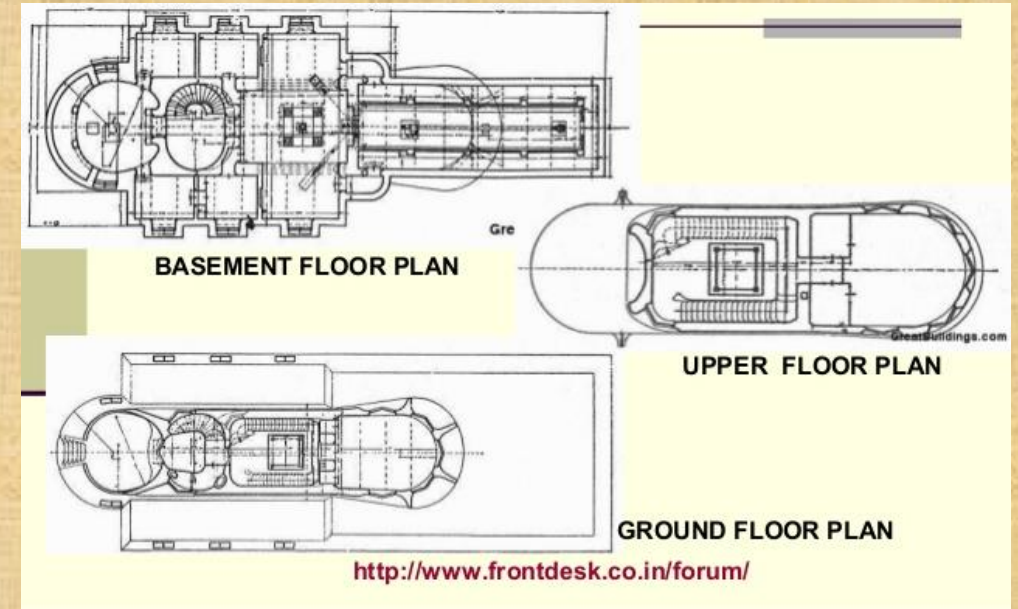

E. Mendelsohn – Einstein Tower - 1917

اکسپرسیونیسم Expressionism معماری

پاویون شیشه ای 1914 در کلن
اثر تات و برج انشتین 1917 در
پوتسدام برلین - Potsdam-
Berlin اثر مندلسون از نمونه های
معماری اکسپرسیونیستی است.

دستیل De Stijl

دستیل به معنای سبک و شیوه، گرایشی است که در سال 1917 در هلند توسط گروهی هنرمند (نقاش، مجسمه ساز، شاعر و معمار) به ظهور می رسد. گریت ریتولد (Gerrit Reitveld) معمار، تئو وان دویسبورگ (Theo Van Doesburg) معمار و نقاش، و پیت موندریان (Piet Mondrian) نقاش از چهره های برجسته این گرایش می باشند. تئو وان دویسبورگ Van Doesburg پایه گذار این گرایش بود که در ستایش آثار پیت موندریان مقاله نوشت و همین باعث آغاز دوستی و شکل گیری گروه شد.

دستیل De Stijl

- تجرید (به معنی مجرد، جدا و رها بودن) و انتزاع (به معنی منتزع شدن، جدا و خلاصه شدن) به نحوی که با این کارتوازی جدید بوجود آید: از طریق به نظم در آوردن گروهی از اشکال هندسی یا خلاصه کردن یک موضوع طبیعی

- طرد سنت

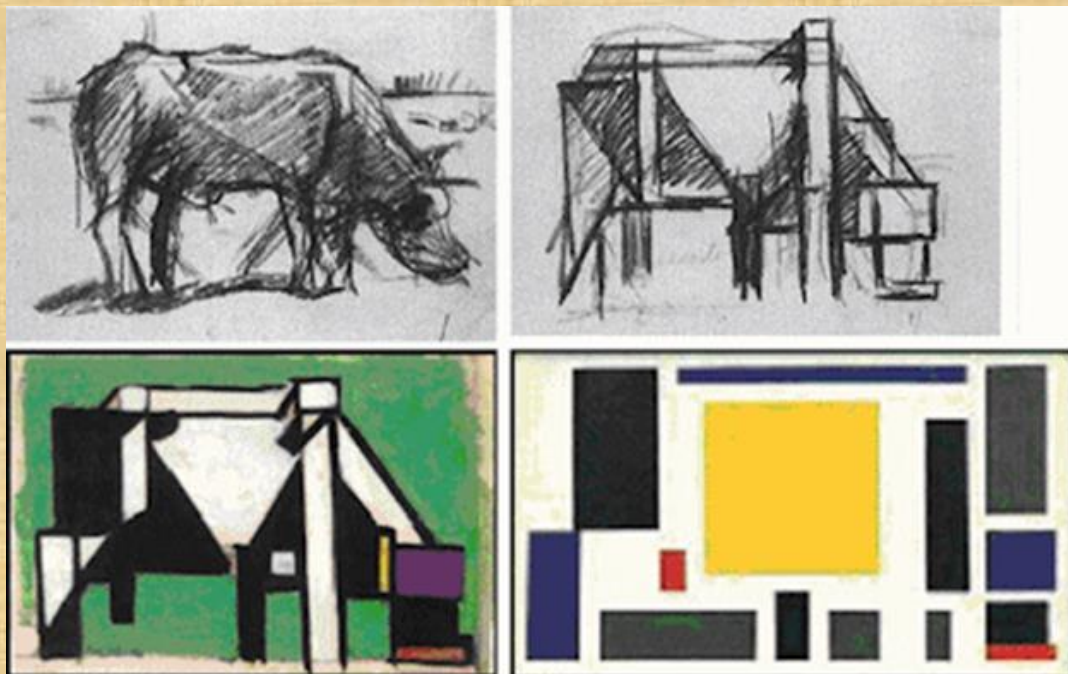
- فرم های هندسی

- خلوص سادگی

- حذف حشو و زوائد

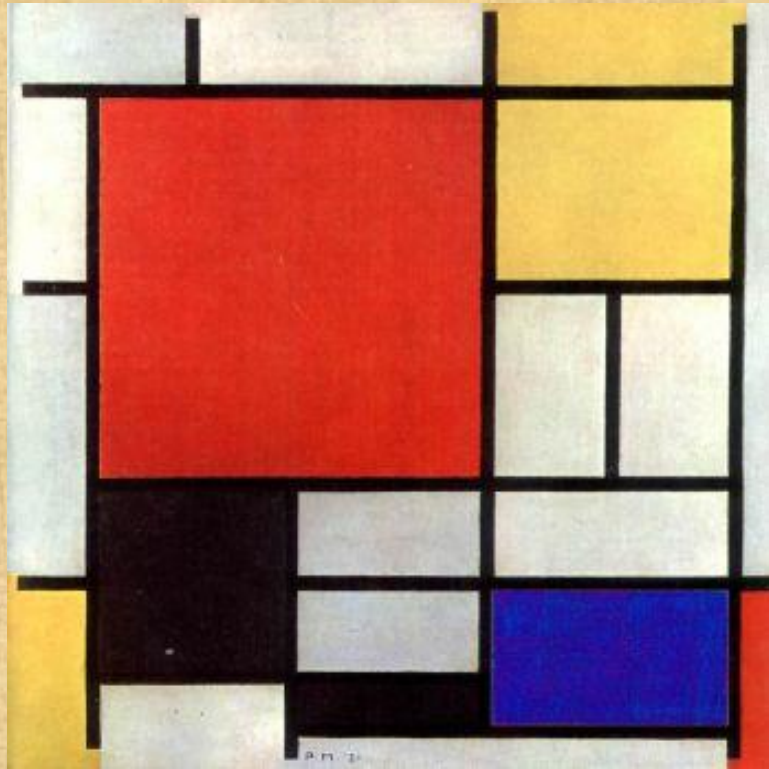
- تعادل بین ارزش های individual & universal

- یکپارچگی یا هماهنگی هنر و زندگی

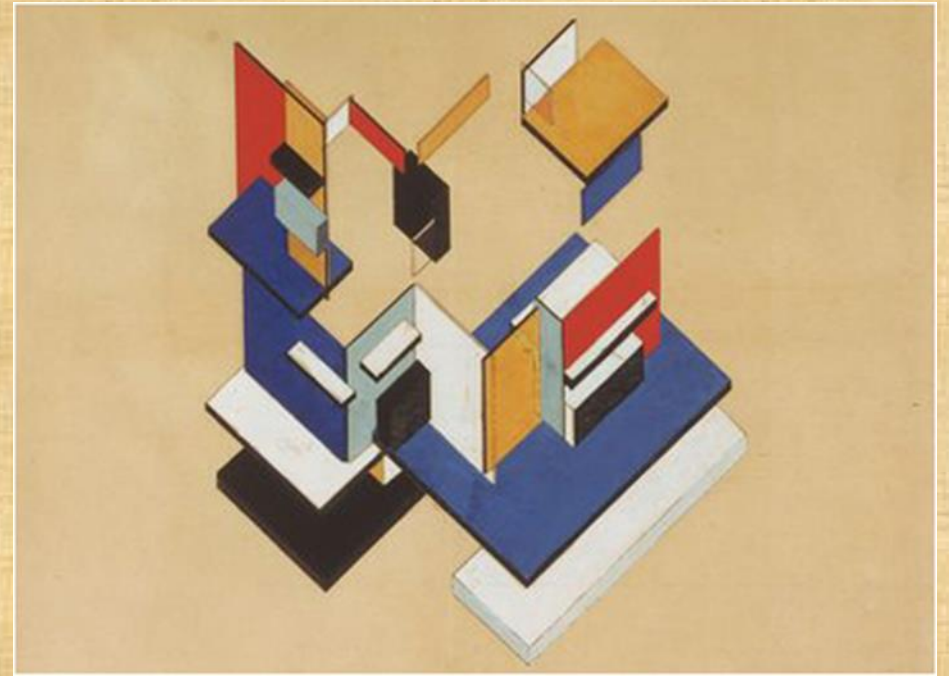

The cow, Doesburg extended this process to type design with his geometric sans-serif typeface. Designed in 1919

دستیل
De Stijl

P. Mondrian - 1918

Teo Van Doesburg - 1920

Gerrit Rietveld Red and Blue Chair

دستیل De Stijl

Gerrit Rietveld (1888-1964)

ریتولد که در کارگاه پدرش مبل سازی آموخته بود نخستین کسی بود که ایده های دستیل را در سه بعد تجربه کرد. او ابتدا به طراحی مبلمان پرداخت و بعد خانه ای را با این نگرش ساخت که ترکیب انتزاعی و هندسی با رنگ های اصلی را به واقعیت تبدیل کرد.

طرد سنت ، تجرید و انتزاع، خلوص در شکل و رنگ، پویایی در ترکیب بندی و انسجام هنرهای تجسمی و معماری از ویژگی های اصلی این گرایش معماری می باشند.

دستیل De Stijl

خانه شرودر (Schroder) در 1923 در
اوترخت اثر ریتولد از نمونه های این
گرایش معماری می باشد.
تمامی اجزای این بنا به اصلی ترین
عامل تشکیل دهنده هنرهای بصری یعنی
خط و سطح (مربع و مستطیل) تحویل
شده و رنگ های اصلی با سفید و سیاه و
خاکستری . با این تفاوت که بر خلاف
نقاشی های دوبعدی در فضا این ترکیب
انجام شده است.

G. Reitveld – Schroder House - 1923

G. Reitveld – Schroder House – 1923 -
Elevation

دستیل De Stijl

- ریتولد هم معمار بود و هم سازنده و طراح مبلمان
- در خانه شرودر فرم های هندسی و رنگ های اصلی با سفید و سیاه و خاکستری ترکیب شده اند
- فضاها ساده و باز هستند و مبلمان را نیز ریتولد طراحی کرده است

دستیل
De Stijl
معماری

در خانه شرودر مبلمان نیز به
شیوه نئوپلاستیسیسم موندریان
طراحی شده است

دستیل
De Stijl
معماری

فضای داخلی کافه لوبت
(Le Aubette) در پاریس 1920 اثر دويسبورگ
نمونه ديگر اين گرايش معماری می باشد

T. Van Doesburg – Café L'Aubette – 1920

کانستراکتیویسم (Constructivism)

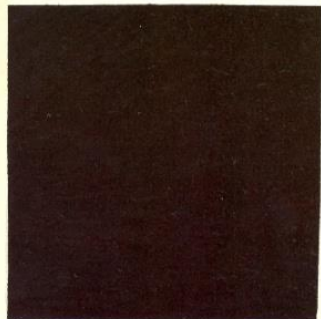
واژه کانستراکتیویسم Constructivism به معنی ساختارگرایی یا سازندگی است و دو مفهوم را همزمان با خود حمل می کند: اول اینکه هنر و معماری را ناشی از الهام درونی و ناخودآگاه نمی داند بلکه عملی آگاهانه است که از طریق کار کارگاهی انجام میگیرد و دوم آنکه تقلید از طبیعت به هیچ وجه قابل قبول نیست

کانستراکتیویسم (Constructivism)

- این گرایش هنری و معماری در روسیه انقلابی و همراه با انقلاب اکتبر در حدود سالهای 15-1914 ظهور کرد و در روسیه شوروی در دهه 1920 با هیجان زیاد ادامه یافت.

- اما ماهیت محدود کننده حکومت شوروی باعث شد که این گرایش خیلی زود با مخالفت زمامداران شوروی روبرو شود و در پایان آن دهه به خاموشی گرایید.
- این گرایش زاده تحولات صنعتی و چیرگی آن بر زندگی انسان و همچون فوتوریسم به پیشرفت های علمی و فنی بسیار خوشبین بود.

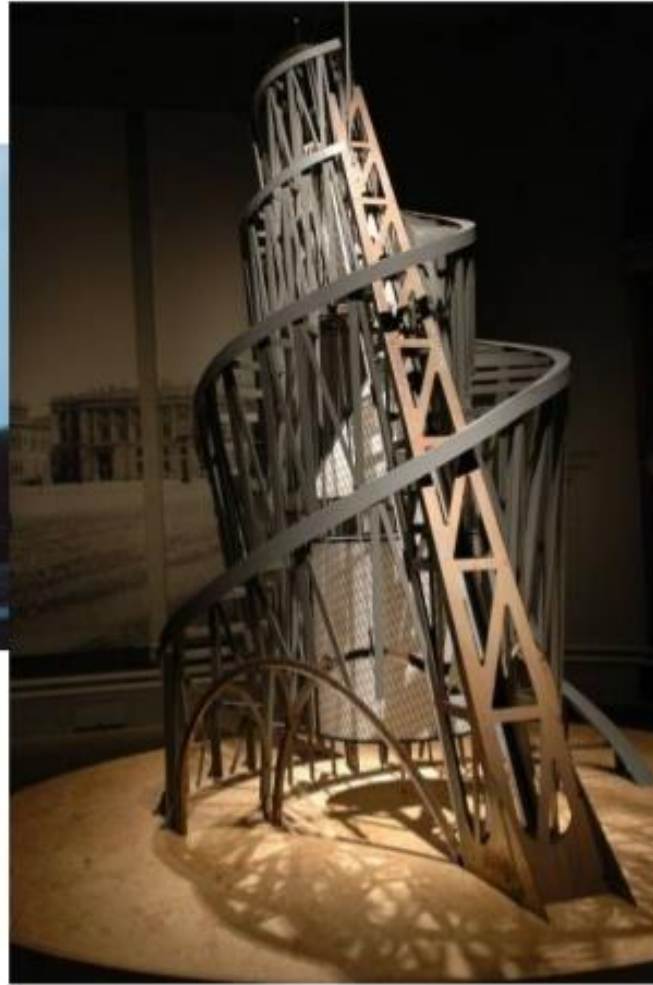
- از چهره های برجسته این گرایش ولادیمیر تاتلین (V. Tatlin) مجسمه ساز و طراح برج تاتلین (یادمان انترناسیونال سوم) است.

Malevich - 1915

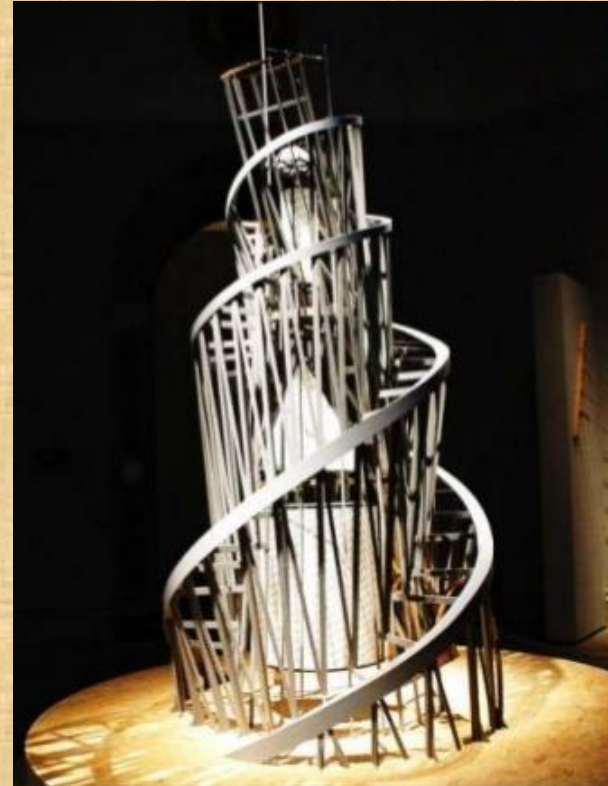

Tatlin:
Third International Monument

کانستراکتیویسم (Constructivism) معماری

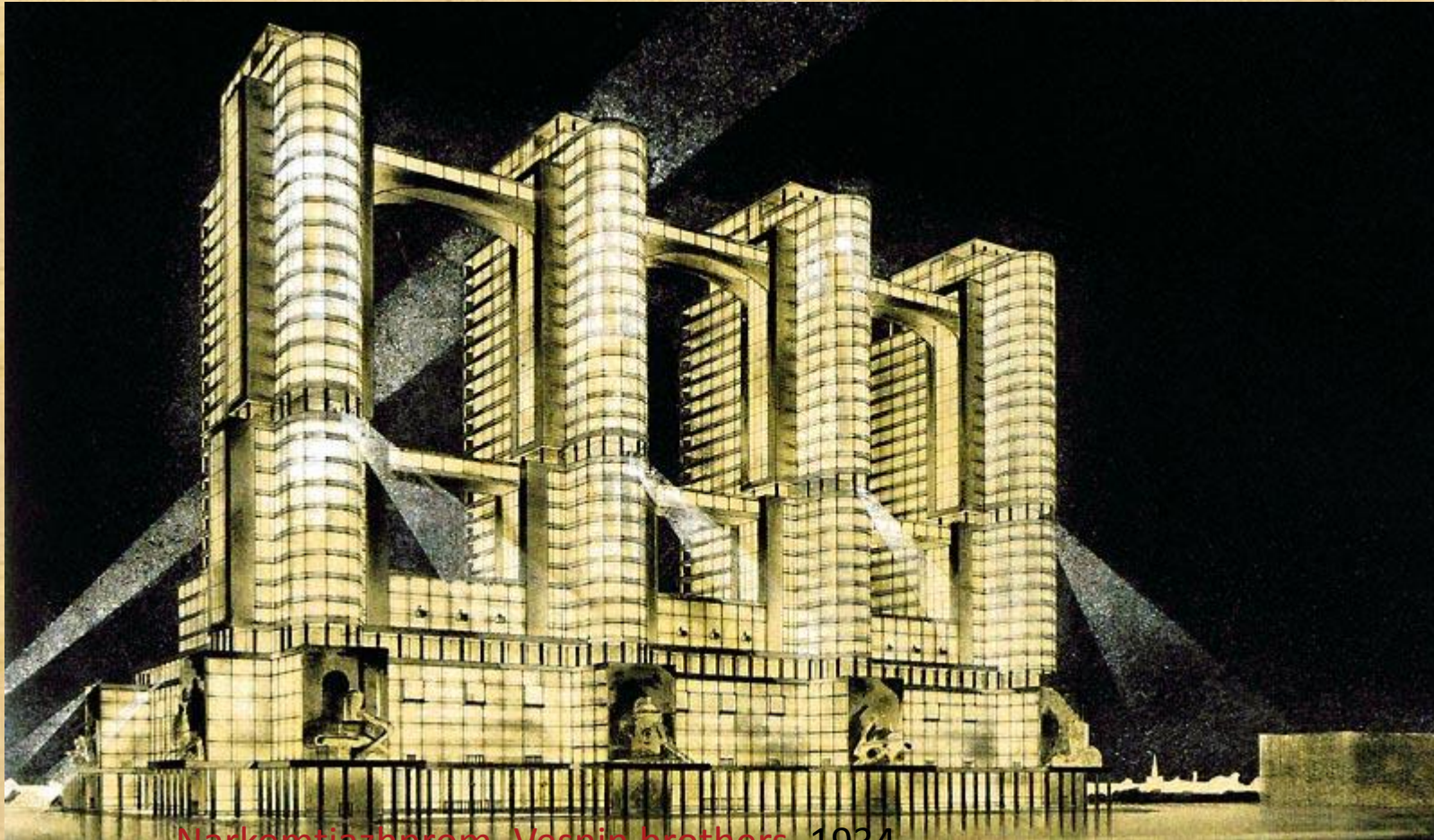
- ویژگی ها :
- طرد سنت،
 - اصول ضد کلاسیک،
 - بررسی تجربی و کارگاهی انواع ترکیب
 - احجام و شکل ها،
 - حذف تزیینات،
 - ستایش صنعت و تکنولوژی،
 - استفاده از ساختارهای فلزی و هارمونی
 - رنگ ها.
- نمونه های فراوان از این گرایش معماری بیشتر به صورت طرح های اجرا نشده می باشد.

برج تاتلین شناخته شده ترین اثر
کانستراکتیویسم است
- حرکت و پویایی و به کارگیری
مصالح جدید در این اثر از
مشخصه های اصلی
کانستراکتیویسم است.

- تاتلین از فرهنگ مواد سخن
گفت با این مفهوم که باید ماهیت
مواد و مصالح حاصل از صنعت
در عرصه هنر کاملاً پژوهش و
شناخته شود

Tatlin – Third International Monument - Model -1919

Narkomtiazhprom, Vesnin brothers, 1934

مایاکوفسکی در یک سخنرانی در
1918 چنین گفت:

ما به مقبره و بارگاه هنر مرده که
در آن آثار وفات یافته زیارت و
پرستش شود نیازی نداریم بلکه به
کارخانه زنده جان آدمی در هر جا
که باشد در خیابان در ترن و
اتوبوس در کارخانه و کارگاه و
خانه های کارگران نیاز داریم

Дворец труда
Братья Веснины
предлагали осна-
стить дворец
ажурными антен-
нами и информа-
ционными экра-
нами, на которые
передавались бы
новости.

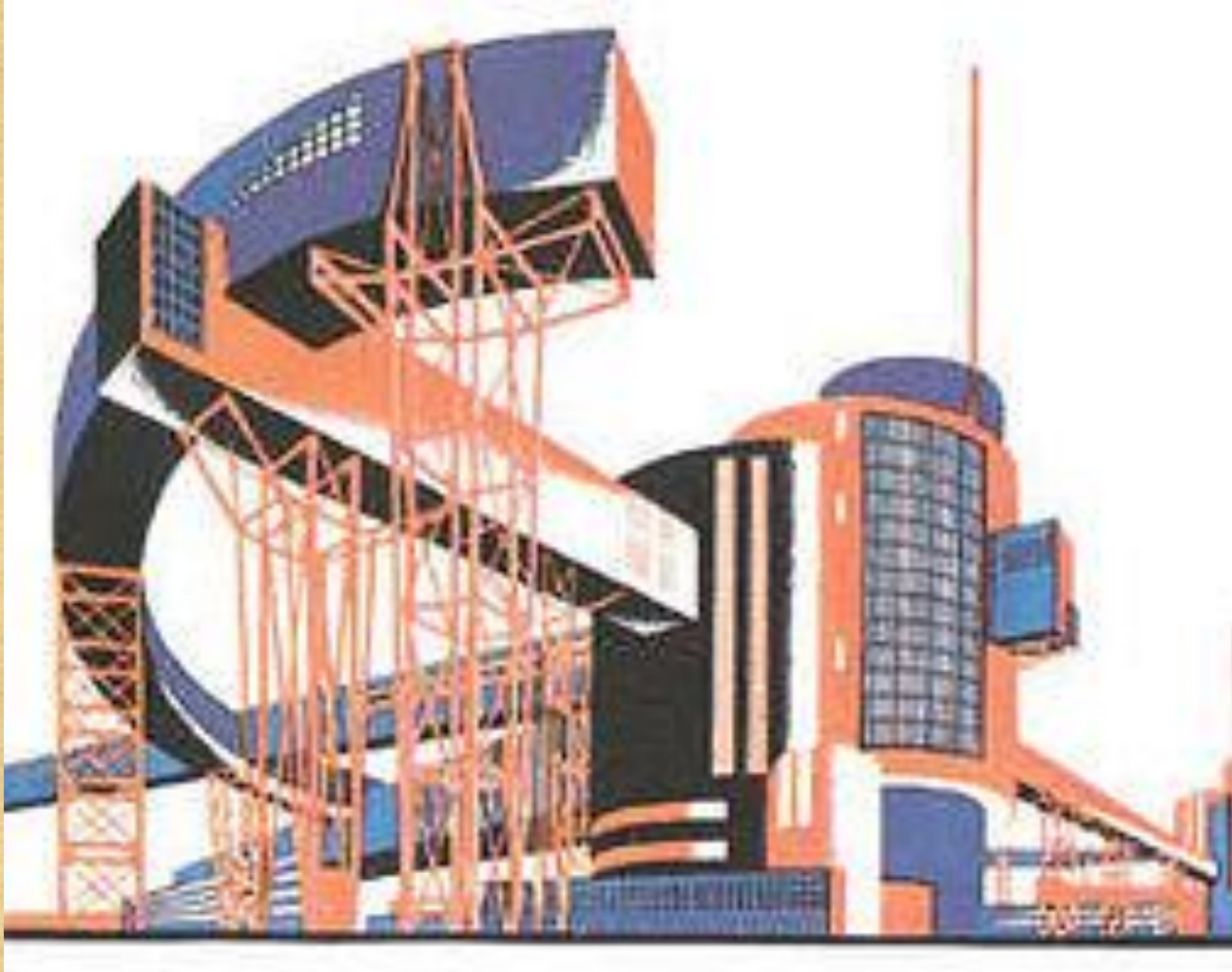
کانستر اکتیویسم (Constructivism) معماری

نمونه ها : برج تاتلین 1919 ، کاخ
کار 1923 برادران وسنین ،
پاویون شوروی در نمایشگاه پاریس
1925 ملنیکف (اجرا شده)،
انستیتوی کتابداری لنین 1927
لئونیدف

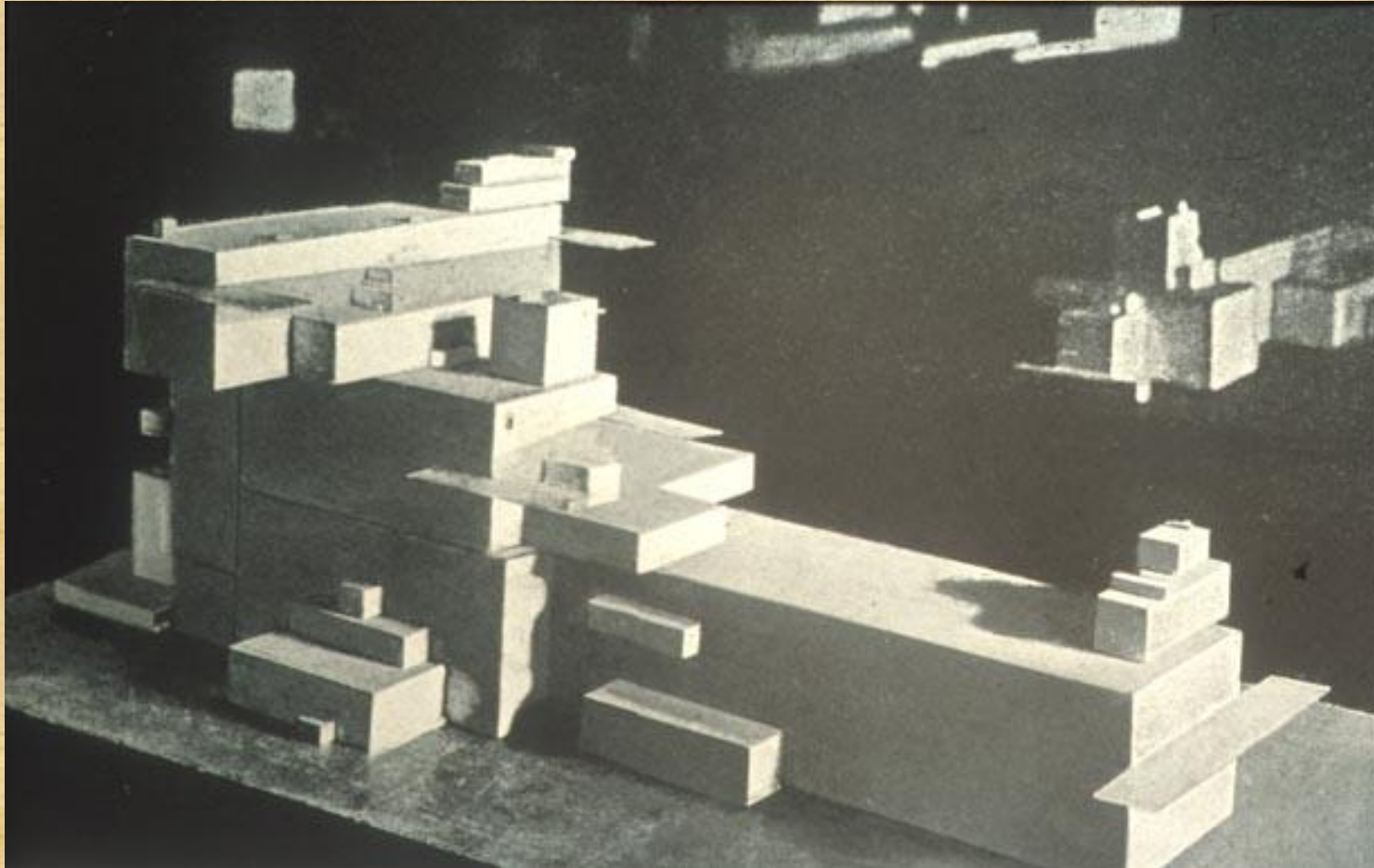
کانستراکتیویسم
(Constructivism)
معماری

پاویون شوروی در نمایشگاه پاریس
1925 ملنیکف (اجرا شده)،

نمایش تکنولوژی
نمایان کردن عملکرد، سازه و تاسیسات و
سیرکولاسیون و پرهیز از هرگونه
تزیینات از مشخصه های کانستراکتیویسم
است

Hammer and Sickle Architectural Fantasy by Yakov
Chernikhov, 1933

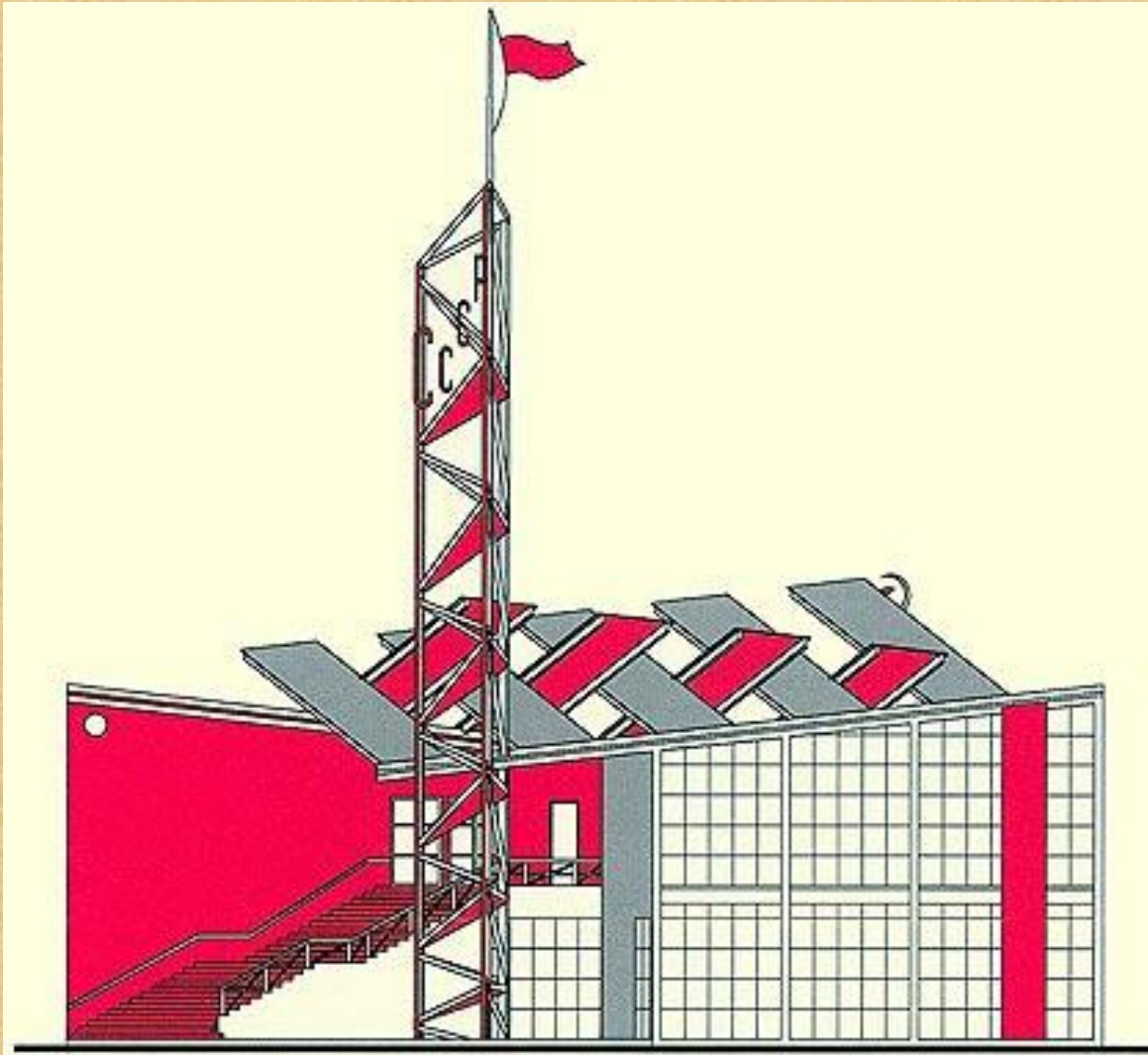
اثری از مالویچ که نه تجسم
ساختمانی یک موضوع خاص و نه
حجم های آن معرف عملکردهای یک
بناست، تنها ترکیب حجم ها و سطوح
مختلف است که اجزای آن شبیه یک
ساختمان ولی بدون عملکرد با
یکدیگر ترکیب شده اند.

مالویچ مولف این نوع کار، نام آن
را آرشیکتونن Architectonen
گذاشت.

این شیوه ترکیب بندی اگرچه بدون
عملکرد و فارغ از معماری شروع
شد ولی بعد ها یکی از روش های
ترکیب بندی و شکل گیری معماری
مدرن شد.

K. Malevich original construction game

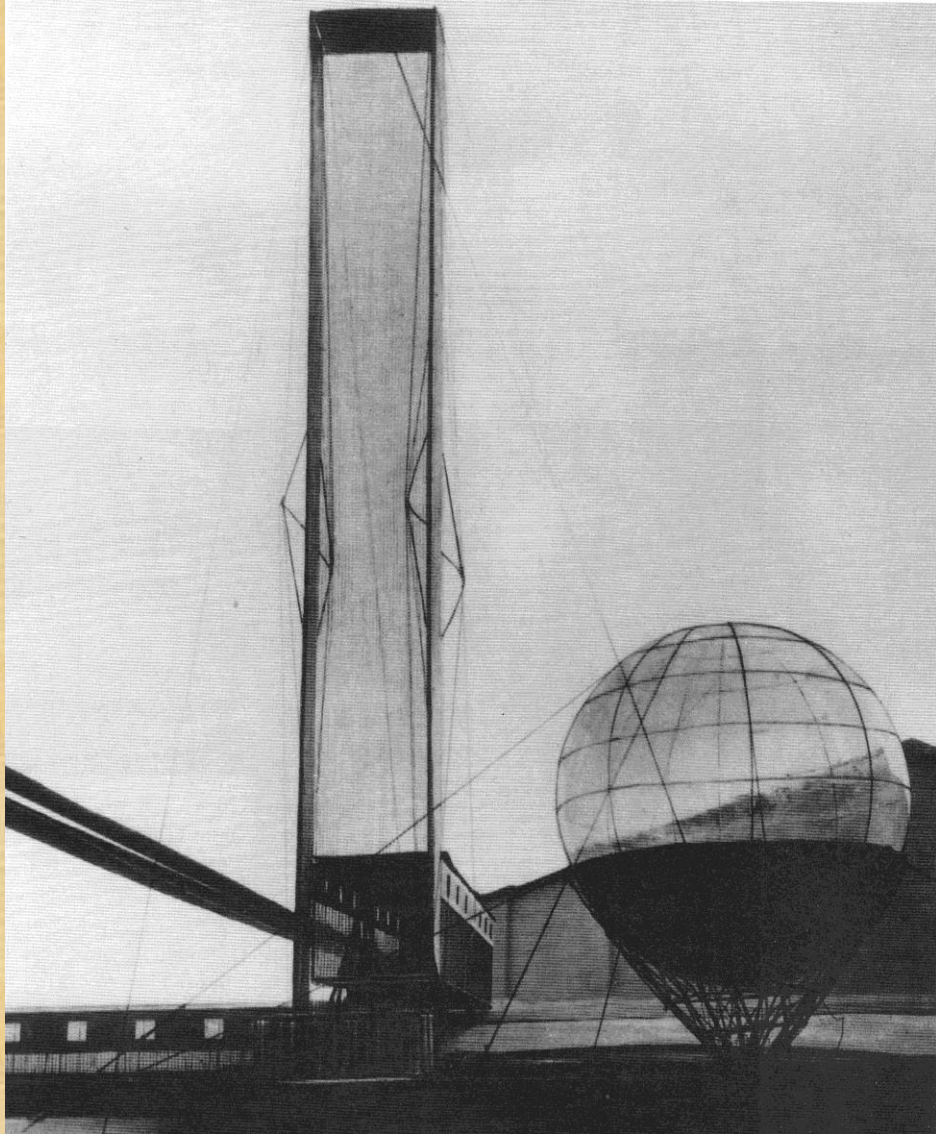

کانستراکتیویسم (Constructivism) معماری

نمونه ها : برج تاتلین 1919 ، کاخ
کار 1923 برادران وسنن ،
پاویون شوروی در نمایشگاه پاریس
1925 ملنیکف (اجرا شده)،
انستیتوی کتابداری لنین 1927
لئونیدف

Konstantin Melnikov- USSR Pavilion - Paris - 1925

کانستراکتیویسم (Constructivism) معماری

نمونه ها : برج تاتلین 1919 ، کاخ
کار 1923 برادران وسنن ،
پاویون شوروی در نمایشگاه پاریس
1925 ملنیکف (اجرا شده)،
انستیتوی کتابداری لنین 1927
لئونیدف

کانستراکتیویسم (Constructivism) معماری

مثالی دیگر برای ویژگی های
معماری کانستراکتیویستی شامل
نوع سازه، هارمونی رنگ ها،
سنایش صنعت و تکنولوژی

Yakov Chernikov - 1926

Futurism
Expressionism
De Stijl
Constructivism

End of the Session

کانال بزرگان معماری (بزرگترین مرجع تخصصی معماری)

ادرس کانال ما: @bozorganememari

ادرس سایت ما: <http://Www.bozorganememari.blog.ir>

آماده دریافت انجام پروژه های معماری با کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان ممکن هستیم . در جهت حمایت از ما ادرس کانال وسایت را در اختیار دوستان خود نیز قرار دهید