

МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский архитектурный институт (государственная академия)»
(МАРХИ)

Кафедра «Дизайн архитектурной среды»

М.А. Соколова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по освоению дисциплины
«АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

1 курс 1 семестр

учебный блок
**«Знакомство с основами проектного языка и базовыми
профессиональными понятиями»**

для студентов направления подготовки 270300 «Дизайн архитектурной среды»

уровень подготовки
бакалавр

Москва 2015

УДК 74:72(075.8)

ББК 85.11/12я73

С 59

Соколова М.А. Методические указания по освоению дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование». Учебный блок «**Знакомство с основами проектного языка и базовыми профессиональными понятиями**» / М.А. Соколова. – М.: МАРХИ, 2015. – 19 с.

Рецензенты:

проф., доктор архитектуры *Ефимов А.В.*

проф., доктор архитектуры *Мелодинский Д.Л.*

Методические указания по освоению учебного блока блок «Знакомство с основами проектного языка и базовыми профессиональными понятиями» дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» носят комплексный характер и содержат пояснения к выполнению практических заданий по дисциплине в рамках практических занятий и самостоятельной работы на 1 курсе в 1 семестре.

Рассматриваемые практические задания представляют блок пластической пропедевтики – системы малых заданий, упражнений, прикосновений и шагов, открывающих студенту законы устройства материи, формы, цвета и их взаимодействия; знакомящих его с азами профессии и культуры в целом; формирующих ряд основных навыков, необходимых для успешного выполнения проектных задач.

Методические указания предназначены для организации работы по освоению дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» для студентов направления подготовки 270300 «Дизайн архитектурной среды» всех форм обучения.

Методические указания утверждены заседанием кафедры «Дизайн архитектурной среды», протокол № 14, от «27» апреля 2015 г.

Методические указания рекомендованы к изданию решением Научно-методического совета МАРХИ, протокол №09-14/15 от 20 мая 2015 года

© Соколова М.А., 2015

© МАРХИ, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Цели учебного отрезка и основные задачи семестра	4
2. Содержание учебного отрезка и состав минипроектов семестра	5
3. Содержание основных чертежей к минипроектам семестра	6
4. Примеры работ	10
Рекомендуемая литература	18

ВВЕДЕНИЕ

Цель первого раздела «Знакомство с основами проектного языка и базовыми профессиональными понятиями» заключается в знакомстве с профессиональным словарем, языком, материалами и композицией, формированием основ проектного сознания.

Тема 1. Серия упражнений, ориентирующих в профессиональной проблематике.

Содержанием первых упражнений являются структурирование и графическая визуализация вербальных понятий (пластическая формула объекта), навыки проектного рисования и композиции, формирование профессионального словаря. По жанру это могут быть проектные фиксации учебных впечатлений (эссе на профессиональную тему, графический анализ выставки, проекционное изображение интерьерной среды или фрагмента городского пространства), а также различные типы моделирования (из предметного подбора, конструктора, с помощью макетных технологий или перформанса). Упражнения могут быть объединены каким-либо общим «сюжетом», индивидуально определяемым педагогом в зависимости от особенностей учебного контекста группы, помогающим более наглядно продемонстрировать переход с вербального языка на пластический, и, одновременно, сталкивая с незнакомой проблемой, давать инструмент ее решения в процессе работы («Мир как Азбука», «Багаж», «Мы и Авангард» и т.п.).

Самостоятельная работа студента включает проектные фиксации учебных впечатлений и моделирование (эссе на профессиональную тему, графический анализ выставки, проекционное изображение интерьерной среды или фрагмента городского пространства).

Тема 2. Проектно-графическая работа «Система координат». Цель работы – создание пластического эквивалента вербальному содержанию. Задачей работы является ориентация в новом профессиональном поле, обобщение новой информации и закрепление навыков, полученных в ходе первых упражнений. Она может выполняться в жанре своеобразной «карты местности», которая фиксирует новый опыт, понятия, смыслы, имена. Параметры и объем работы определяются педагогом контекстуально сценарию первого этапа и учебному контексту группы.

Самостоятельная работа студента подразумевает обобщение новой информации и перевод ее смыслового содержания в проектно-графическую форму с помощью навыков, полученных в первых упражнениях.

Тема 3. Монофункциональный объект с заданным пластическим характером (игровая скульптура, рабочий модуль, оборудование для учебной аудитории, экспозиционная установка и т.п.). Цель работы – освоение интерьерного пространства через проектирование объекта. Содержание работы – функциональный анализ, фото фиксация с пластической задачей, освоение чертежных проекций, моделирование, работа с проектными аналогами. Выбор конкретной тематики проекта связан с методическим содержанием первого раздела и может определяться педагогом, исходя из учебного контекста. Данный проект является первым заданием, проверяющим степень освоения навыков проектного моделирования и изображения и его способность к проектному творчеству. Поэтому форма подачи включает объемное решение проекта (макет) и сопровождающий набор проекций.

Самостоятельная работа студента включает функциональный анализ, фото фиксацию с пластической задачей, освоение чертежных проекций, моделирование, работу с проектными аналогами, визуализацию проектного решения.

Важная задача, которую необходимо решить в самом начале обучения, это переключение сознания студента с натуралистично-литературного, обыденного мышления на профессиональный язык пластических понятий, расширение и структурирование его системы мировосприятия. Необходима настройка его отношений с миром - из стороннего наблюдателя-потребителя он должен стать активным исследователем, первооткрывателем, человеком видящим, слышащим, чувствующим происходящее вокруг. Для этого необходимо очень разное – и вдохновляющий пример подобного отношения, и заострение собственного художественного видения, и навыки быстрой графической фиксации, и понимание композиции, и умение складывать свои мысли в слова текста. Таким образом, за относительно небольшой период (0,5 года) необходимо проделать первичное, но очень масштабное погружение-знакомство с огромным массивом явлений.

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ОТРЕЗКА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основой начального этапа обучения архитектора-дизайнера является блок ПЛАСТИЧЕСКОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ – системы малых заданий, упражнений, прикосновений и шагов, открывающих студенту законы устройства материи, формы, цвета и их взаимодействия; знакомящих его с азами профессии и культуры в целом. На начальном этапе обучения параллельно формируется много различных навыков, таких как:

- знакомство с элементами пластического языка (линия, пятно, плоскость, объем, пространство, фактура, текстура, свет, цвет);
- освоение материалов и технологий творчества (уголь, соус, сангина, пастель, тушь, краска разная, коллаж, конструктор, макет, чертеж и т.д.), навыков рукоделия и визуализации размышлений;
- открытие явлений культуры (супрематизм, конструктивизм, рационализм, функционализм, футуризм, неопластицизм, сюрреализм, реализм, авангард, «Бубновый валет», Баухауз, ВХУТЕМАС, фовизм, пуризм, кубизм, поп-арт, абстрактный экспрессионизм, модернизм, постмодернизм, лэнд-арт, деконструктивизм, минимализм, органика);
- изучение понятий профессии (композиция, масштаб, перспектива, аксонометрия, фасад, разрез, план, анализ, контекст, дух места, дух времени, среда, рефлексия, протокультура, традиция, классика, современность, геометрия, технология, конструкция, структура, материал, сознание и т.д.);
- а также погружение в многообразие дизайна и архитектуры (структурный, минималистский, экологический, органический, артистичный, контекстуальный, граничный и т.д.);
- знакомство с основами и принципами композиции;
- привитие навыков проектного мышления и сознания, проектного анализа;
- и, наконец, попытки нащупать собственную художественную проблематику и тяготение, открытие в себе внутреннего художника.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ОТРЕЗКА И СОСТАВ МИНИПРОЕКТОВ СЕМЕСТРА

Погружение в культуру:

СЛОВА
ИЗОБРАЖЕНИЯ
КИНО
ДВИЖЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ
ДИЗАЙНА
СКУЛЬПТУРЫ
ФОТО
МАТЕРИАЛА

Формирование навыков через упражнения:

ЭССЕ - обучение письму
ЗАРИСОВКИ - обучение рисованию
ЦВЕТОВАЯ РЕАКЦИЯ - обучение цвету
МАКЕТ - обучение макетированию
СВОИ ФОТО - обучение композиции и фотомастерству
МИНИПРОЕКТЫ - обучение проектированию
ПОДБОРЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ - обучение навыкам выбора и разговора

Минипроекты:

1. «Мой пластический выбор»
2. Дизайн и оборудование мастерской
3. Индивидуальный рабочий модуль
4. Пространство творческой студии

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ К МИНИПРОЕКТАМ СЕМЕСТРА

1. Погружение в художественные и пластические ощущения. Графическая работа - плакат для мастерской «Мой пластический выбор».

Состав проекта:

Изображения объектов архитектуры, дизайна, искусства, цитаты из произведений литературы, изображенные с использованием освоенных графических и пластических навыков, собственные фотографии, "сплавленные" в целостное изображение, имеющее выраженные авторские художественные характеристики - композиционное решение, цветность, пластический строй. Работа выполняется вручную или с привлечением цифровых средств.

2. Дизайн и оборудование мастерской

(полка для вдохновляющей коллекции, настольный прибор, ёмкость для мусора, подставка для книг)

1. Настольный прибор:

- знакомство с аналогами (традиция, конструктивизм, дизайн современный)
- эскизное макетирование (врезка, надрез-отгиб)
- мини-проект настольного прибора:

формат А2;

фасад, план, разрез, аксонометрия;

масштаб 1:5, 1:10;

текст пояснительный.

2. Светильник:

- показ блока современной скульптуры (Тенгли, Каро, Смит, Калдер и др.)

- эскиз скульптуры "светильник" из материального подбора

- мини-проект светильника:

формат А2;

фасад, план, разрез, аксонометрия;

масштаб 1:5, 1:10;

текст пояснительный.

3. Стеллаж

- изучение особенностей среды для творческого существования;

- изучение традиционного устройства стеллажей и современного арт-дизайна

- мини-проект стеллажа

формат А2;

фасад, план, разрез, аксонометрия;

масштаб 1:20;

текст пояснительный.

3. Индивидуальный рабочий модуль

Вариант 1

задание на самостоятельное проектирование ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАБОЧЕГО МОДУЛЯ студента- дизайнера среды

Задание развивает основную тему семестра «ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СТУДЕНТА-ДИЗАЙНЕРА СРЕДЫ», являясь очередным этапом в проектировании индивидуального студийного пространства.

Задача проекта:

Спроектировать небольшой пространственный функциональный объект, соединяющий в **единую пространственную структуру** несколько рабочих функций – горизонтальную поверхность для графической и макетной работы, предусматривающую возможность освещения, сидение, емкости для хранения работ, материалов и инструментов.

Объект должен обладать пластической выразительностью и функциональной завершенностью, чтобы впоследствии стать композиционным ядром студийного пространства.

Цели проекта:

- научиться соединять несколько простых функций в единую пространственную структуру;
- обнаружить и выявить собственные пластические предпочтения через форму проектируемого объекта;
- получить навык выполнения самостоятельной проектной работы в сроки, определенные заданием.

Форма предъявления:

1. Макет рабочего модуля в масштабе 1:50 на жестком основании.
Материалы: белый или цветной картон, пенокартон, гофркартон.
2. Пояснительная записка, раскрывающая концепцию проекта (не менее 5 предложений).

Сроки выполнения:

- 1 – выдача задания, лекционный обзор проектных аналогов и пластических прототипов;
- 2 – сдача проекта.

Вариант 2

задание на самостоятельное проектирование

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА студента- дизайнера среды

Задание подразумевает самостоятельное определение учащимися индивидуальных потребностей, функционального состава, материалов, конструкций, характера пластического решения проекта.

Состав проекта:

1. Эскизные чертежи, необходимые для изготовления проекта: план, фасад и разрезы, масштаб 1:10;
2. Макет рабочего места, масштаб 1:5;
3. Пояснительная записка, раскрывающая художественные принципы проекта, обоснование пластической структуры, конструктивного решения, выбора материалов.

Сроки выполнения:

1 этап – выдача задания, лекционный обзор проектных аналогов и пластических прототипов;

2 этап – сдача проекта.

4. Задание на проектирование ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА - СТУДИИ для студента-дизайнера среды

Функциональное наполнение студии:

рабочее место, стеллажи и емкости для хранения инструментов, материалов и творческого архива, место для отдыха, вдохновляющие объекты, освещение. Задание подразумевает **самостоятельное** определение учащимися размеров и пространственного устройства студии, материалов, конструкций, характера пластического решения проекта.

Состав проекта:

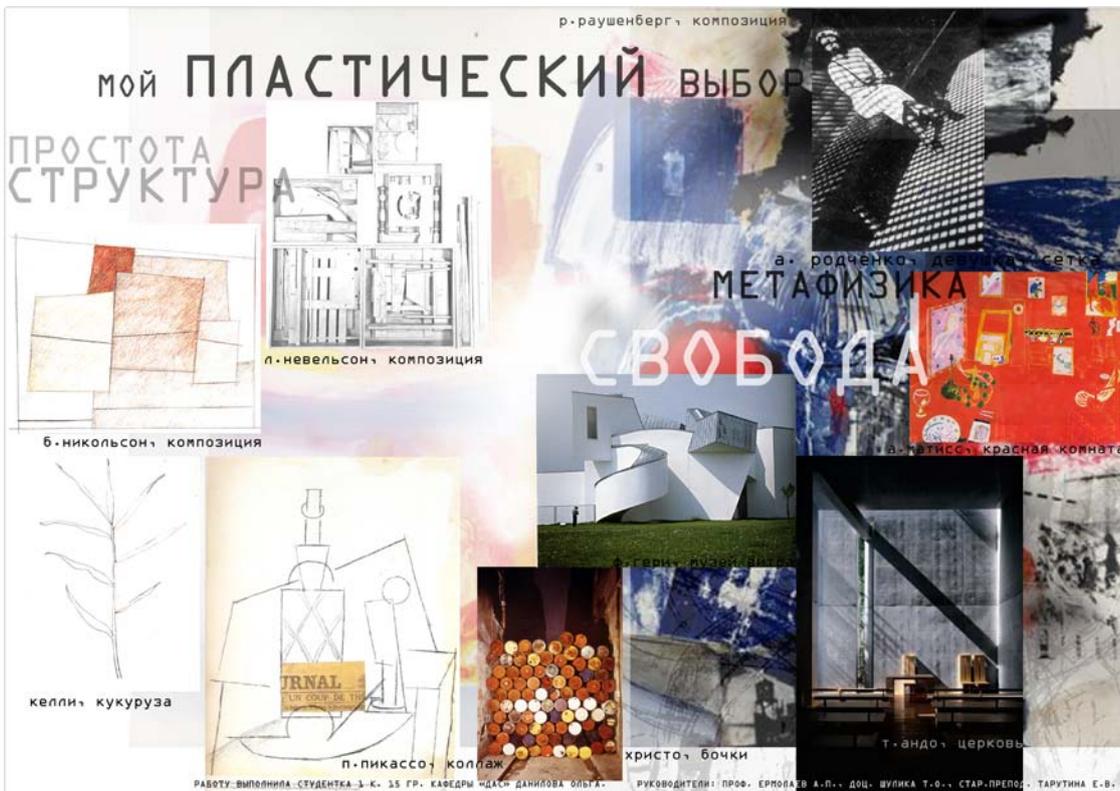
1. **Эскизные чертежи**, необходимые для изготовления макета студийного пространства (план с размещением оборудования, разрез, развертки стен, план потолка, схема освещения) в произвольных масштабах.
Масштаб 1:10
2. **Макет студии в материале**, проявляющий пластические особенности проекта (цветной или крашенный картон, пенокартон, дерево, металл, пластик, сетка, гипс, шпаклевка и т.д.)
Масштаб 1:10
3. **Пояснительная записка**, раскрывающая художественные принципы проекта, обоснование пластической структуры, конструктивного решения, выбора материалов.

Сроки выполнения:

- 1 ЭТАП – выдача задания, лекционный обзор проектных аналогов и пластических прототипов;
- 2 ЭТАП – эскиз макета, масштаб 1:10
- 3 ЭТАП – сдача проекта.

4. ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ РАБОТ

1. **Графическая работа - плакат для мастерской «Мой пластический выбор».**

МОЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ВЫБОР

РИЧАРД НЕЙПИЕР

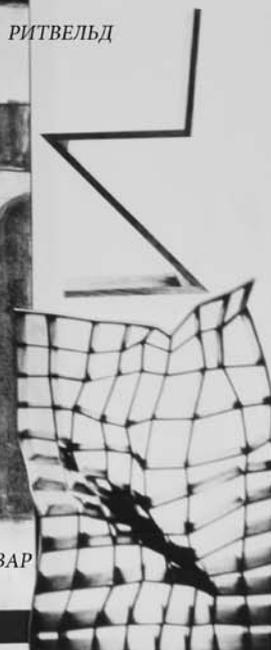
ЖОРЖ ВАНТОРГЕРЛО

ДЖОРДЖИО ДЕ КИРИКО

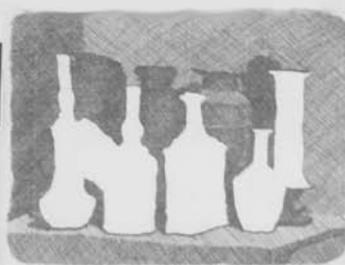
КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

РИТВЕЛЬД

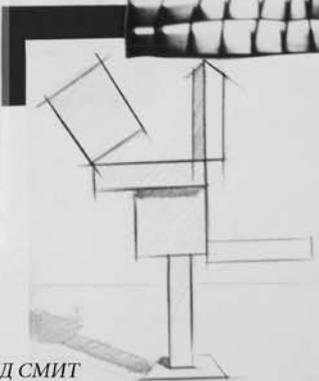
КИТАГАВАР

ДЖОРДЖО МОРАНДИ

ДЕВИД СМИТ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА 1 КУРСА 15 ГРУППЫ ГУДИНА КСЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОФ.ЕРМОЛАЕВ А.П.,ДОЦ.ШУЛИКА Т.О.,СТ. ПРЕП.ТАРУТИНА Е.В.

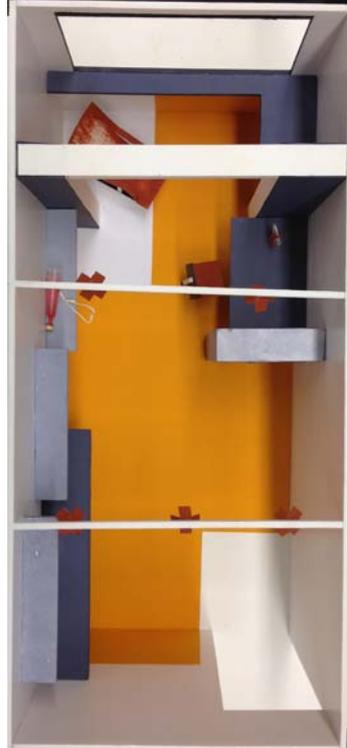
4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО - СТУДИЯ для студента-дизайнера среды

Учебное задание "МАСТЕРСКАЯ В КОМНАТЕ"

1 2 3

4 5 6

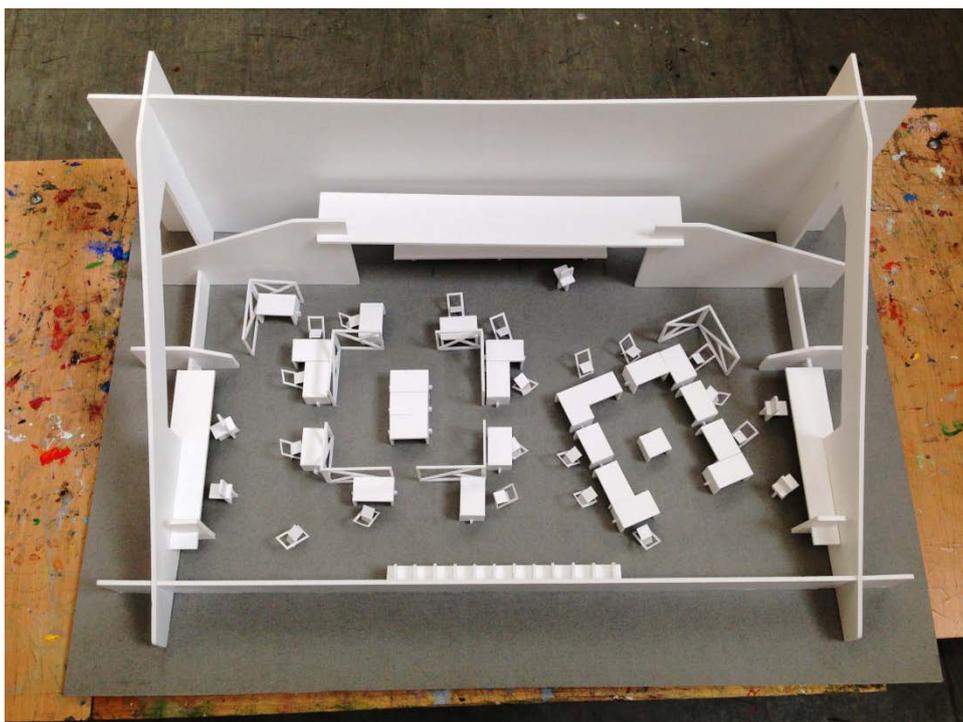
Учебное задание "НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ МАСТЕРСКОЙ НА МАНСАРДЕ"

Реновация учебного пространства «Новое образование» является примером учебного проекта, где задача проектирования характера решения интерьера учебной мастерской решалась через формирование эмоционального характера среды. Тема проекта была инициирована тем, что занятия двух первых курсов кафедры ДАС проходили в открытом пространстве мансарды основного корпуса МАРХИ. В качестве основного средства решения интерьера выступало предметное наполнение среды и дизайн ее оборудования. Работа строилась двумя этапами – сначала студенты размышляли о концепции нового художественного образования, результатом чего стал графический комплекс: эссе, плакат и листовка. Затем по итогам первого этапа группа была разделена на команды, которые выполняли проект, разыгрывая четыре контрастных «взгляда» на проблему организации учебного пространства. Команды получили следующие названия – «деловые», «здоровомыслящие», «философы» и «художники». Такое деление исключало усредненные решения и провоцировало к более определенному осмыслению своей специфики на фоне других. Для формирования образного решения командами были выполнены 4 предметных подбора-постановки, которые являлись эмоциональными визитными карточками будущих проектов. Функциональное наполнение и характер оборудования определялся семью учебными ситуациями: индивидуальные занятия, параллельное занятие двух групп в одном пространстве, разные дисциплины, общая лекция, перформанс, инсталляция, выставка.

Финальные макеты решений четырех команд показывали спроектированное оборудование и общую композицию мастерской по-разному – от характера макетной подачи существующего интерьера мансарды до выбора одной из семи функциональных ситуаций из общего набора предложенных, которая наиболее точно раскрывала бы принцип решения. «Художники» выбрали перформанс «Визитная карточка», «философы» – индивидуальные занятия, «здоровомыслящие» и «деловые» – различные варианты параллельных занятий в двух группах: лекция и коллективная работа; рисование постановки и индивидуальная работа. Что касается характера спроектированного оборудования и его освоения в различных ситуациях, то его эмоциональная палитра варьировалась от рационального мобильного конструктора у «деловых» до свободно «летающих» в пространстве цветных плоскостей многообразного назначения в случае «художников».

В данном проекте в качестве основного методического приема создания вариантов эмоциональной окраски проектных решений выступало ограничение палитры их доминирующих свойств – функциональность (деловые), рефлексивность (здоровые), метафизичность (философы) и креативность (художники). Выбранные командами пластические средства воздействия напрямую связаны с той атмосферой, в которой должен протекать образовательный процесс – лаконизм, структура, строгость – «деловые», естественность, удобство, простота – «здоровые», чистота, геометрия, недосказанность – «философы», свобода, открытость, яркость – «художники».

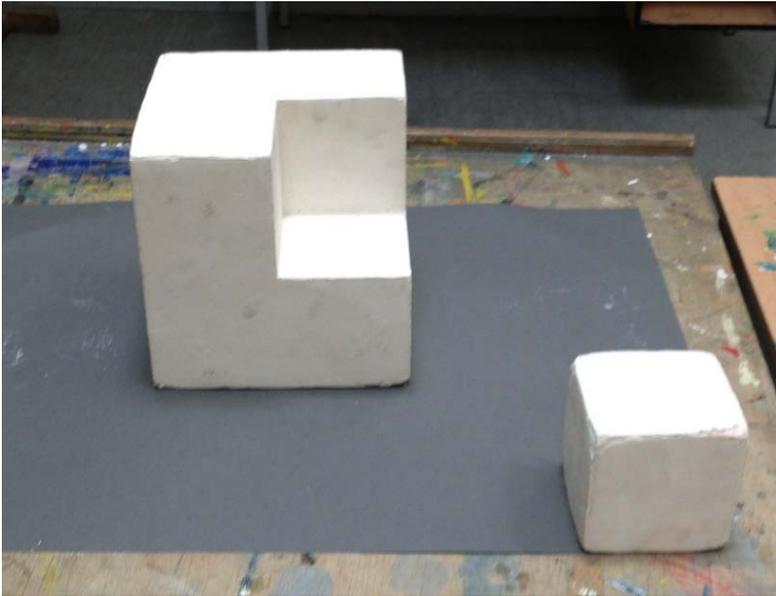
«Новое образование». Команда «ДЕЛОВЫЕ»

Команда «ЗДРАВЫЕ»

Команда «ФИЛОСОФЫ»

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Ермолаев А.П. Шулика Т.О. Соколова М.А. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера: Учеб. пособие. / Ермолаев А.П. и др. – М.: Архитектура-С, 2005. – 464 с., ил.

Дополнительная литература:

2. Ермолаев А.П. Новый словарь дизайнера – М.: «LiniaGrafic», 2014. – 216 с.: ил.

3. Ефимов А. Цвет+форма. Искусство 20-21 веков. Живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт. БуксМарт, М., 2014. – 616 с., ил.

4. Соколова М.А. Пластическая пропедевтика в обучении архитектора-дизайнера». (Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры по спец. 05.23.20 – Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры, в 2-х томах. М., МАРХИ, 2011

5. Соколова М.А. Современная визуальная система в контексте образования архитектора-дизайнера Наука образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых студентов. - М., МАРХИ, 2012. – С. 225

6. Монографии, посвященные творчеству отдельных мастеров пластической культуры 20-21 вв. зарубежных и отечественных изданий.

7. Дженкс Ч. А. Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ. А.В. Рябушина, М.В. Уваровой; Под ред. А.В. Рябушина, В.Л. Хайта. М.: Стройиздат, 1985. –136 с.: ил.4.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Список публикаций http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=806898

1. Соколова М.А. Современный визуальный язык и пластическое образование (статья) Международный электронный научно-образовательный журнал АМІТ, № 4 (13), 2010.

2. Соколова М.А. Закономерный тип формообразования, как основа устройства природного мира, понятие пластической культуры и учебная задача архитектурно-дизайнерского образования (статья) Международный электронный научно-образовательный журнал АМІТ, № 1(14), 2011.

3. Соколова М.А. Свободный или рефлексивный тип формообразования в пластической культуре и образовании архитектора-дизайнера (статья)
Международный электронный научно-образовательный журнал АМІТ, № 1(14), 2011.