

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Московский архитектурный институт (государственная академия)" (МАРХИ)

**Высшая школа архитектурной реставрации
(Факультет повышения квалификации)**

РПД «Основы архитектурно-художественной подготовки»

Закреплена за кафедрой **Реконструкции и реставрации в архитектуре**

Квалификация **Профессиональная переподготовка**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану **108**

Виды контроля в семестрах:

в том числе:

зачет

аудиторные занятия **84**

самостоятельная работа **24**

экзамены **0**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий	№ семестров, число учебных недель в семестрах																				Итого			
	1	18	2	18	3	18	4	17	5	18	6	17	7	18	8	17	9	18	10					
	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд		
Лекции	12																					12		
Лабораторные	72																						72	
Практические																								
В том числе инт.																								
КСР																								
Ауд. занятия	84																						84	
Сам. работа	24																						24	
Итого	108																						108	

Программу составила: Панова Н.Г., Цветкова М.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВПО
Взаимодействие с системой СПО, профобучения и ДПО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации
№ 21/01/2015 от 10.06.2015 г.

утверждена учёным советом вуза от 10.06.2015г., протокол № 8-14/15

Целью освоения дисциплины «Основы архитектурно-художественной подготовки» является

- формирование целостного исчерпывающего знания о цвете как органической составляющей архитектурной среды, развитие колористического мышления и профессионального изложения цветовой концепции соответствующим профессиональным языком;
- изучение принципов художественно-композиционной организации плоскости и пространства, изучение специфики использования законов композиции в скульптурном оформлении зданий, изучение свойства материалов при решении творческих задач с учетом технологических приемов.

В результате обучения слушатель должен:

Знать:

- основы цветоведения и архитектурной колористики, которые позволяют изучить закономерности цветового воздействия на человека и применить эти знания при решении всего многообразия архитектурных и дизайнерских задач;

- основы скульптуры, технологию и технику лепки из пластилина, возможности различных пластических материалов.

закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия

Уметь:

- использовать средства колористики в архитектурно-дизайнерском творчестве; находить новые пластические решения для каждой творческой задачи

- грамотно передать объемную форму всех объектов действительности, применять различные виды стилизации.

Владеть:

навыками объемно-пространственного и художественно-композиционного мышления; возможностями использования цвета в различных пространствах, несущих на себе разную функциональную нагрузку

- необходимыми навыками лепки и формообразования, приемами передачи перспективы и объема в работе над пластической композицией.

Краткое содержание дисциплины «Основы архитектурно-художественной подготовки»

Колористика

Раздел 1. Основы архитектурной колористики.

Тема 1. Цвет в жизни человека.

Краткие сведения о изучаемой дисциплине. Цвет в формировании архитектурной среды. Роль цвета в жизни человека. Психофизиологическое воздействие цвета. Краткий исторический обзор эволюции цвета в мировой архитектуре, искусстве и дизайне.

Тема 2. Актуальные проблемы архитектурной колористики.

Цвет в градостроительстве. Экологические, социально-культурные, эстетические и технологические факторы, влияющие на цветовую выразительность архитектуры. Необходимость воспитания цветового мышления архитектора. Изучение цвета в отечественных и зарубежных архитектурных школах.

Тема 3. Архитектурная колористика в системе цветовой культуры.

Цветовая культура, ее ареалы, их развитие и взаимовлияния. Природное цветовое окружение - основа цветовой культуры (экологический аспект). Архитектурная среда как носитель цветовой культуры, выразитель общественных цветовых предпочтений и воспитатель цветовой культуры (культурный аспект). Семантика цвета. Национальная цветовая символика, идеальные цветовые предпочтения. Цветовой язык архитектуры и дизайна. Анализ цветовых предпочтений различных групп населения и их использование в архитектурно-дизайнерском проектировании. Отечественный и зарубежный опыт.

Тема 4. Цветовая гармония и комбинаторика.

Цветовая гармония. Эволюция понятия. Теории цветовой гармонии. Принципы цветовой гармонизации. Контраст и нюанс отдельных цветов и их групп по различным цветовым характеристикам. Психофизиологическая и социально-культурная обусловленность критериев цветовой гармонии. Цветовое тело, цветовой круг (по Иттону) как основа колористической композиции, цветовой треугольник. Построение гармоничных цветовых рядов на плоскости и цветовых общностей в пространстве.

Цветовая комбинаторика. Приемы и средства комбинаторного построения гармоничных цветовых сочетаний. Эмоциональная природа цвета и ее влияние на формирование среды. Цветовая семантика как средообразующий фактор и основа развития проектного замысла.

Тема 5. Цвет в формировании архитектурной среды

Функции цвета в архитектурной среде: экологическая, формообразующая, эстетическая, художественно-образная. Основные принципы использования полихромии в построении архитектурной среды.

Пространственное цветовое поле, его структура, хроматическое содержание и динамика. Цветовая гармонизация архитектурной среды в зависимости от ее специфики.

Виды объектов архитектурно-градостроительного проектирования: здание, комплекс зданий, район, сельское или городское поселение, архитектурная среда. Факторы, влияющие на колористику проектируемых объектов. Стадийность проектирования. Решение колористических задач на каждой из стадий: предпроектное исследование – анализ существующей цветовой среды, принципиальная идея проекта – цветовая концепция, разработка рабочей документации – паспорта цветовой отделки зданий, сооружений и других составляющих архитектурной среды. Материалы, технология реализации цветовых решений. Отечественный и зарубежный опыт использования колористики в архитектурно-градостроительном проектировании. Современные тенденции.

Тема 6. Тенденции колористического формообразования в художественных течениях 20-21 вв.

Краткие сведения о форме и цвете в искусстве 20-21 века. Знакомство с формообразующими принципами в творчестве выдающихся мастеров пластической культуры 20-21 века – художниками, скульпторами, дизайнерами, архитекторами – представителями наиболее значительных художественных течений в искусстве прошлого столетия. Освоение основных черт этих течений: утрата стилевой цельности, разнообразие творческих исканий, появление абстрактного искусства, дадаизма, оп-арта, поп-арта, попытка возврата к классическим традициям в эстетике постмодернизма.

Тема 7. Колористическое формообразование

Специфика изучения цвета исходит, прежде всего, из возможности использовать полихромиию в качестве средства создания объемно-пространственной композиции. Средства формообразования с помощью цвета отчасти изучаются в работе на плоскости (например, в специальных композиционных заданиях), но на макете это изучение более эффективно. В работе с макетами студент знакомится с экспериментами, выраженными в трехмерной форме, которые ассоциируются с архитектурными сооружениями или их элементами. Несмотря на условности в восприятии учебного макета, трехмерность создает неоспоримые преимущества в сравнении с упражнениями на плоскости (живопись, чертеж). Изучение цвета на макетах – наиболее специфичный и весьма перспективный путь овладения цветом как средством формообразования.

Раздел 2. Колористические упражнения

Пластика

1. Студенты знакомятся с дисциплиной «Скульптура и пластическое моделирование», с целями и задачами предмета. На различных примерах происходит знакомство с видами скульптуры: круглая, скульптура малых форм, станковая, монументальная, декоративная, рельеф; с материалами: глина, пластилин, гипс, камень, бронза, керамика.

2. Рельеф. Фриз

Изучение основных принципов создания рельефа с растительной формой. Выражение объема и пространства на плоскости, передача пропорциональных отношений элементов выполненными пластичными средствами. Получение студентами знаний, умений и навыков по овладению основными принципами построения растительного рельефа как неотъемлемой части архитектурного обрамления, построенного по принципу симметрии и/или асимметрии.

3. Маска в архитектуре

Вылепить маску человека или животного, учитывая особенности построения лица/морды животного и выражающую определенную эмоцию (грусть, злость, радость и т.д.). Распределение объёмов и масс, определение их соотношений. Передача в объёме характерных особенностей эмоционального состояния, проработка деталей, объёмно – пластическая лепка формы, образность выражения темы, связь с архитектурой.

4. Объёмно-пространственная композиция

Композиция декоративно-монументального назначения для общественного или частного интерьера, ландшафта на основе выбранной геометрической фигуры. Найти образное пластическое композиционное решение характерное для круглой скульптуры, связать пластическое решение с выбранной условной архитектурной средой, определяющей его структурный строй и ряд условностей для согласованности с требованием архитектуры. Выбор пластики, масштабных размеров. Композиционное построение, ритмическая разработка формы. Выявление архитектоники, пластического характера форм, проработка фактур.

Связь с другими дисциплинами учебного плана.

В структуре учебного плана дисциплина «**Основы архитектурно-художественной подготовки**» относится к дополнительному профессиональному образованию в виде профессиональной переподготовки.

База для данной дисциплины в соответствии с учебным планом (необходимые предшествующие дисциплины)	Дисциплины, базирующиеся на данной дисциплине (последующие дисциплины)
Архитектурное проектирование	БЭЭ

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований