

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

Кафедра «Дизайн архитектурной среды»

Т.О. Шулика

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по освоению дисциплины

Архитектурно-дизайнерское проектирование

для студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»

уровень подготовки «БАКАЛАВР»

Москва 2015

УДК 74:72(075.8)
ББК 85.11/12я73
Ш 95

Шулика Т.О. Методические указания по освоению дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» для студентов, обучающихся по направлению «Дизайн архитектурной среды»/ Т.О. Шулика – М.: МАРХИ, 2015. – 16 с.

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

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

Методические указания раскрывают цели и задачи дисциплины, дают краткую характеристику ее разделов и тем, содержат общие указания по выполнению курсовых проектов.

Методические указания по освоению дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» предназначены для студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» всех форм обучения (очная, очно-заочная).

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

© Шулика Т.О., 2015

© МАРХИ, 2015

Содержание

Введение

Раздел 1. Цели, задачи, краткое содержание дисциплины

1. Знакомство с основами проектного языка и базовыми профессиональными понятиями
2. Анализ и освоение средового контекста
3. Освоение алгоритма средового проектирования
4. Образ жизни как формообразующая категория

Раздел 2. Общие указания по методике выполнения курсовых проектов

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Архитектурно-дизайнерское проектирование» изучается с 1 по 4 семестры, логически, содержательно и методически связана с заданиями дисциплин «Основы пластической культуры» и «Композиционное моделирование (ОПК)», представляют собой взаимосвязанный комплекс упражнений и проектов. Тематически и практически дисциплина взаимосвязана также с курсами «Современная архитектура» и «Профессиональные средства подачи проекта».

Данные методические указания состоят из двух разделов. Первый раздел освещает содержание материалов курса с целью дать учащимся общие представления об средовых объектах и методах их проектирования. Второй раздел содержит указания по методике выполнения курсовых проектов.

По итогам выполнения курсовых проектов в конце каждого учебного семестра предусмотрен зачет с оценкой.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» является формирование у студента развитого композиционного сознания, способности находить адекватные пластические решения, реагирующие на особенности средового контекста, базирующиеся на выводах предпроектного анализа. Освоение дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование» направлено на формирование компетентных, творческих, критически мыслящих и высоконравственных проектировщиков в архитектуре, ответственных за качество и благосостояние окружающей среды.

Задачами дисциплины являются:

- знакомство с элементами профессионального проектного языка и композиционными основами формообразования;
- теоретическое и практическое освоение основ методологии архитектурно-дизайнерского проектирования в средовом контексте;

- освоение основ предпроектного анализа средовой ситуации;
- формирование навыков создания художественной концепции проектного решения, базирующейся на выводах предпроектного анализа, понимании функционального состава проектируемого объекта;
- формирование развитого композиционного сознания, способности находить адекватные пластические решения, реагирующие на особенности средового контекста.

В результате обучения студент должен:

Знать – принципы и методы организации и управления малыми коллективами, области взаимодействия со специалистами смежных областей; типы функционально-процессуальной деятельности человека; особенности предметно-пространственных условий осуществления человеческой деятельности; принципы формирования художественных и функциональных характеристик среды; тенденции новейшей мировой архитектуры, проблемы экологии и сохранения культурного разнообразия среды; основы гармонизации искусственной среды обитания посредством предметно-пространственных, природных и художественных компонентов.

Уметь – организовать работу и управлять малыми творческими коллективами; взаимодействовать со специалистами смежных областей; связывать процессы жизнедеятельности и предметно-пространственные условия их осуществления; создавать объекты в средовом контексте с учетом эволюции представлений о гармоничной среде; ориентироваться в основных архитектурных направлениях и стилях, понимать особенности и творческие принципы работы мастеров архитектуры и дизайна; использовать формообразующие критерии современного проектирования при разработке проектов.

Владеть – правилами работы и управления творческими коллективами; навыками взаимодействия со специалистами смежных областей; композиционными принципами основных стилеобразующих направлений в искусстве и архитектуре; методами гармонизации искусственной среды обитания с учетом функционально-процессуальной деятельности человека; способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в среде; композиционными принципами основных стилеобразующих направлений в искусстве и архитектуре; навыками проектирования на основе выявления исторических, пластических, экологических и социальных контекстов и их преобразовании в проектных решениях с использованием технических инноваций.

Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Знакомство с основами проектного языка и базовыми профессиональными понятиями.

Цель раздела – в знакомстве с профессиональным словарем, языком, материалами и композицией, формирование основ проектного сознания.

Тема 1.1. Серия упражнений, ориентирующих в профессиональной проблематике. Содержанием первых упражнений являются структурирование и графическая визуализация вербальных понятий (пластическая формула объекта), освоение навыков проектного рисования и композиции, формирование профессионального словаря.

Тема 1.2. Проектно-графическая работа «Система координат». Создание пластического эквивалента вербальному содержанию. Ориентация в профессиональном поле, обобщение новой информации и закрепление навыков, полученных в ходе первых упражнений.

Тема 1.3. Монофункциональный объект с заданным пластическим характером (игровая скульптура, рабочий модуль, оборудование для учебной аудитории, экспозиционная установка и т.п.). Освоение средовой ситуации через внесение в нее проектируемого объекта.

Раздел 2. Анализ и освоение средового контекста

Цель раздела – знакомство с устройством и стилевыми особенностями средового фрагмента с его последующей проектной коррекцией. В процессе выполнения проектных заданий раздела студент закрепляет навыки эскизной графики, проекционного изображения архитектурной реальности и ее моделирования.

Тема 2.1. Анализ средового фрагмента (двор МАРХИ, фрагмент городской среды, ландшафтная ситуация и т.п.). Знакомство со средовой проблематикой, понятием «Дух места», выражением его через различные типы проектного моделирования.

Тема 2.2. Коррекция характера средового фрагмента с помощью рекреационного объекта («место для созерцания», «энергетический будильник» и т.п.). Освоение понятия «дух времени» и его пластическое выражение.

Тема 2.3. Видеопрезентация «Творческий багаж». Обобщение результатов работы учебного года, определение творческих ориентиров в архитектуре, искусстве, дизайне.

Раздел 3. Освоение алгоритма средового проектирования

Цель раздела – познакомить студента с системой и последовательностью проектных шагов и средствами их реализации.

Тема 3.1. Система малых архитектурных форм и оборудования для средовой ситуации (детская площадка в сложившемся средовом контексте или в условной среде с заданными характеристиками; система визуальных коммуникаций и дизайн оборудования). Освоение проектного алгоритма как определенной последовательности действий – предпроектный анализ, художественная концепция, проектный синтез.

Тема 3.2. Летний объект с монофункцией (парковый павильон, выставочный павильон, павильон пространственных переживаний). Освоение проектного алгоритма с акцентом на формирование сценария образа жизни объекта, производного от его тематики, и вытекающим из него типом формообразования.

Раздел 4. Образ жизни как формообразующая категория

Цель раздела – познакомить студента с влиянием проблем организации образа жизни на формообразование, конструкции, материалы, экономику и экологию проекта.

Тема 4.1. Проектно-графическая работа «Творческая самоидентификация» (выявление характера творческих предпочтений студента). Формирование и визуализация творческих приоритетов, освоение навыков «адресного» проектирования.

Тема 4.2. Анализ прототипов (дом Мастера). Формирование представлений о принципах проектирования индивидуального жилого дома, знакомство с формообразующими принципами мастеров архитектуры и их связью с проектируемым образом жизни.

Тема 4.3. Обитаемый средовой объект с жилой функцией (малоэтажный жилой дом, летняя школа, дом-мастерская, дом-кондоминиум, дом-архетип и т.п.). Освоение навыка комплексного проектирования с учетом базовых условий, влияющих на проектный процесс:

наличие заказчика и связанных с ним параметров образа жизни, вытекающие из этого конкретная средовая ситуация, тип формообразования, материалы, конструктивное решение и экономика проекта.

РАЗДЕЛ 2.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

Объектом деятельности архитектора-дизайнера является СРЕДА. Дизайн архитектурной среды – это формирование всего нашего окружения, новый синтез искусств – эксперимент, интуитивное исследование, направленное на открытие. Готовность к открытиям предполагает наличие у профессионала – архитектора-дизайнера интереса к среде, окружающему миру в целом, неравнодушие к его проблемам; понимания устройства реальности и наличия профессиональной позиции по отношению к ее формированию; интереса к собственному творческому развитию и владения профессиональными инструментами проектной деятельности.

Организация учебного процесса архитектурно-дизайнерского проектирования **контекстуальна**, как и вся проектная деятельность архитектора-дизайнера. В каждом учебном задании помимо типологической тематики присутствует **проектный посыл** – проблема, которая мотивирует проектирование. Его появление в основном связано с уровнем учебной группы, учетом ее эволюции либо перспектив. Проблематика может возникать и от профессиональных приоритетов руководителя группы, и от внешних обстоятельств в лице реального заказчика или возможности участия в конкурсе.

Между всеми участниками проектного процесса поддерживается **постоянный диалог** (от коллективного обсуждения домашних заданий до ролевой игры), что предполагает выполнение промежуточных упражнений в часы аудиторных занятий, коллективное выполнение и обсуждение этапов проекта, результатом которого является совместно переживаемый опыт проектирования и осознание эффективности индивидуального вклада каждого студента. Организованный подобным образом процесс проектирования – продукт совместного творчества педагога и студентов.

Методической основой организации композиционного поиска в процессе учебного проектирования являются графическое и пластическое моделирование. Программы параллельно с архитектурно-дизайнерским проектированием изучаемых дисциплин «Основы пластической культуры» и «Композиционное моделирование (ОПК)» устроены таким образом, что их практические упражнения по графическому и пластическому моделированию тематически связаны с тематикой курсовых проектов, что позволяет использовать их, в первую очередь, в качестве инструментов проектного поиска. Содержание этих упражнений опирается на пластические открытия современного художественного языка и подразумевает работу с различными материалами и технологиями, что способствует росту композиционного мышления студента и развивает навыки его разнообразной визуализации.

Раздел 1. Знакомство с основами проектного языка и базовыми профессиональными понятиями

Проблематика начального этапа обучения проектированию связана с преодолением границы между реальностью студента *до* и *внутри* профессии. Отсутствие у вчерашнего

школьника основ визуальной культуры, непонимание смысла профессии средового дизайнера и ее роли в жизни, обывательская, а не творческая психология большинства абитуриентов на первом этапе обучения предполагают интенсивное введение в проблематику и язык средового дизайна как важной составной части визуальной культуры.

Поэтому задания первого раздела дисциплины ориентированы на погружение в общую тематику азбучного знакомства с полем профессии, ее языком, расширением культурного диапазона, формируя, таким образом, основы проектного сознания. Через необходимость решать проектные задачи постепенно происходит переход чувств, ощущений, эмоций с языка вербального на язык профессиональный – пластический. Очень важно, что это происходит через обращение к основному материалу и объекту будущей деятельности архитектора-дизайнера – среде в максимально широком диапазоне значений. В процессе погружения в новую для себя реальность профессии студент приходит к пониманию зависимости эмоционального состояния человека от характеристик среды и через это открывает в себе интерес к ее преобразованию. Таким образом, на начальном этапе вхождения в новый для себя профессиональный и образножизненный контекст главной учебной задачей становится освоение инструмента, с помощью которого это становится возможным – **проектирования** в широком смысле слова.

Тема 1.1. 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 (возможные темы упражнений – «Мир как Азбука», «Багаж», «Мы и Авангард» и т.п.).

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

Тема 1.2. Проектно-графическая работа «Система координат». Цель работы – создание пластического эквивалента вербальному содержанию. Задачей работы является ориентация в новом профессиональном поле, обобщение полученной 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. В подобной работе обнаруживается, как правило, отсутствие у студента способности точной и выразительной

фиксации видимой или моделируемой реальности. Это отсутствие компенсируется сопутствующими упражнениями по дисциплине «Основы пластической культуры», в которых отрабатывается навык эскизного рисования, с использованием палитры различных графических материалов и технологий.

Тема 1.3. Монофункциональный объект с заданным пластическим характером (игровая скульптура, рабочий модуль, оборудование для учебной аудитории, экспозиционная установка и т.п.). Данный проект является первым заданием, проверяющим степень освоения навыков проектного моделирования и фиксации его результатов, а также выявляет способность к проектному творчеству. Выбор конкретной тематики проекта связан с методическим содержанием первого раздела и может определяться педагогом, исходя из учебного контекста.

Цель работы – освоение интерьерного пространства через проектирование объекта. Несмотря на понятность объекта проектирования, в данном задании студент сталкивается с широкой палитрой влияющих на него контекстов. Это и наличие конкретных характеристик среды, в которую он привносится, и функционально-эргономические параметры, и необходимость принятия композиционного решения, и освоение макетных технологий.

Поэтому самостоятельная работа студента включает функциональный анализ, фото фиксацию среды, освоение чертежных проекций, моделирование, работу с проектными аналогами, визуализацию проектного решения.

Форма подачи проекта включает объемное решение проекта в макете (М 1:10) и сопровождающий набор проекций – схему плана расположения объекта в интерьере или его аксонометрию, план(ы), разрез(ы), фасад(ы), возможно чертежи отдельных элементов.

Одной из методических особенностей этого задания является то, что это первый объект, проект которого может быть реализован, причем силами студентов (например, временная скульптурная установка в интерьерах института к новогоднему вечеру или юбилею МАРХИ). Такая ситуация заставляет мобилизоваться и интересна, как минимум, тремя важными аспектами. Во-первых, необходимостью выбора лучшего проекта исходя из определенных требований к его реализации, а не только согласно учебным критериям. Во-вторых, необходимостью организации коллективной работы по изготовлению объекта, что способствует формированию начальных навыков работы в творческом коллективе. В-третьих, в процессе изготовления, как правило, происходит параллельное уточнение и коррекция даже самого лучшего проекта, и для большинства эта ситуация оказывается первым опытом столкновения с моделью будущей профессиональной реальности.

Раздел 2. Анализ и освоение средового контекста

Цель раздела – знакомство с устройством и стилевыми особенностями фрагмента среды с его последующей проектной коррекцией. В процессе выполнения проектных заданий раздела студент закрепляет навыки эскизной графики, проекционного изображения архитектурной реальности и ее моделирования.

Тема 2.1. Анализ средового фрагмента (двор МАРХИ, фрагмент городской среды, ландшафтная ситуация и т.п.). Целью задания является знакомство со средовой проблематикой, понятием «Дух места», выражением его через различные типы проектного моделирования. Так как это задание является первым столкновением студента с проблемами городской среды, выбор конкретного средового фрагмента в качестве объекта проектирования должен решать ряд принципиальных проблем: являться доступным, осязаемым объектом, понятным начинающему

студенту; соединять в едином комплексе большинство типичных для проектной деятельности проблем; способствовать формированию заинтересованного отношения к среде.

Структура выполнения задания определяется стилистическими и пластическими характеристиками изучаемого средового фрагмента. Например, изучая устройство и стилистику комплекса зданий института, студенты знакомятся с классической архитектурой, постройками конструктивистов и работами мастеров современности. Работа включает беседы об архитектурных стилях, анализ и графическое изображение стилевых аналогов, а также рисование постановок-моделей в духе изучаемых стилистик. В процессе выполнения работы происходит знакомство с графическими возможностями фиксации результатов анализа – рисунок с натуры, эскиз, чертеж, а также с основными типами архитектурных проекций – планом, фасадом, разрезом, генпланом, аксонометрией и понятием масштаба.

Самостоятельная работа студента включает следующие этапы работы: знакомство с планировочной структурой, стилистической принадлежностью, пропорциями фасадов зданий, их деталями, функциональными характеристиками, образом жизни в изучаемой ситуации; фото и графическая фиксация фрагмента среды; моделирование его характера с помощью предметной постановки или модели с использованием материального подбора; различные типы графической фиксации постановки, передающие «дух места»; сопутствующее знакомство и изучение стилистики изучаемых архитектурных объектов. Результатом проекта является графическая фиксация результатов анализа в форме единого планшета или альбома изображений проекций и аналитической графики, содержащих выводы из проведенного анализа об обнаруженных средовых проблемах, что дает возможность выполнения ее последующей коррекции.

Тема 2.2. Рекреационный объект, корректирующий характер средового фрагмента (место для созерцания, «энергетический будильник» и т.п.). Цель проекта – освоение понятия «дух времени» и его пластическое выражение. Проект выполняется с опорой на предыдущее задание, предлагая студентам проявить и заострить в рассматриваемом средовом фрагменте те или иные существующие стилевые характеристики или внести контрастный им дух современности. В зависимости от характера средового окружения проектирование объекта может носить более инновационный, эмоциональный либо контекстуальный характер, что должно быть определено в ходе проведенного анализа.

Самостоятельная работа студента включает определение места размещения объекта на генплане, проектирование сценария образа жизни, знакомство с аналогами и их графическая фиксация, моделирование пластического духа проекта через постановку, материальный подбор или макет (эскиз-идея), макетирование и графическое проектирование основных проекций объекта (эскиз), графическая визуализация проекта (возможна подача с помощью компьютера или средствами ручной графики) и образный макет.

Тема 2.3. Видеопрезентация «Творческий багаж». Цель проекта – обобщение результатов работы учебного года, определение творческих приоритетов в архитектуре, искусстве, дизайне, ориентиров на будущее.

Самостоятельная работа студента включает: эссе, помогающее осмыслить результаты учебного года (возможная тематика – «Чему я научился?», «Мой творческий багаж» и т.п.); выбор материалов для презентации; проектирование структуры сюжета; подбор выразительных средств (музыка, шрифты, эффекты визуализации); монтаж видеосюжета; презентация и обсуждение работ в учебной группе.

Раздел 3. Освоение алгоритма средового проектирования

Цель раздела – познакомить студента с системой и последовательностью проектных шагов и средствами их реализации. Возможны два варианта организации учебного проектирования. В первом случае – выполнение двух заданий с различной последовательностью, акцентами и инструментами моделирования, как в предлагаемой ниже программе. Второй вариант предполагает выбор одной из предложенных тем, которая в этом случае изучается более подробно, что подразумевает расширенный блок упражнений пластической разминки и более развернутую стадию предпроектного анализа. В этом случае в программу могут быть включены также короткие самостоятельные проекты, закрепляющие какие-либо осваиваемые навыки. Так, например, параллельно изучаемые разделы дисциплины «Композиционное моделирование», сопутствующей архитектурно-дизайнерскому проектированию, которые посвящены освоению принципов современного архитектурно-дизайнерского формообразования и понятия «духа времени», могут стать источником дополнительной тематики для дополнительных проектно-графических заданий.

При изучении данного раздела программы важно акцентировать алгоритм проектного поиска, визуализация которого может стать фиксированным этапом проектного задания. Специального внимания также заслуживает и финальная подача спроектированного объекта, характер и техника выполнения которой должны соответствовать его композиционному замыслу, т.е. являться его «пластическим эквивалентом».

Тема 3.1. Система малых архитектурных форм и оборудования для средовой ситуации (детская площадка в сложившемся средовом контексте или в условной среде с заданными характеристиками; система визуальных коммуникаций и дизайн оборудования). Цель проекта – освоение проектного алгоритма как определенной последовательности действий – предпроектный анализ, художественная концепция, проектный синтез. Содержание задания – средовая коррекция с учетом социальной и экологической мотивации проектирования, уточняющая характер городского пространства с помощью малых форм и оборудования. Алгоритм работы выбирается педагогом исходя из выбранной тематики и условий контекста.

Задание развивает навыки предпроектного анализа ситуации и перевода ее характеристик в пластические выводы и сценарные размышления. В процессе анализа следует обратить внимание на зону личного контакта с городом и знакомство через этот контакт с устройством придомовой территории, двора, улицы, городской рекреации. Важным слоем анализа может стать освоение инструментов создания безбарьерной среды, т.е. улучшения средовой атмосферы для конкретных социальных групп – детей, стариков, инвалидов, обращая внимание на эргономические параметры элементов оборудования. В случае проектирования визуальных коммуникаций и системы оборудования для фрагмента городской среды к объектам проектирования могут быть добавлены также дизайн мощения и освещения.

В результате анализа осуществляется проектирование и внесение в среду закономерного ряда элементов и малых форм, объединенных чертами общей стилистики, геометрии, структуры членений. Стилистический выбор может осуществляться с опорой на пластические особенности работы мастеров архитектуры и дизайна. В работе над художественной концепцией используются осваиваемые пластические и колористические принципы и навыки объемного моделирования (макетные технологии «врезка» и «надрез-отгиб»).

Самостоятельная работа студента включает: предпроектный анализ, моделирование, художественную концепцию, визуализацию проектного решения.

Тема 3.2. Летний объект с монофункцией (парковый павильон, выставочный павильон, павильон пространственных переживаний). Цель проекта – освоение проектного алгоритма с акцентом на формирование сценария образа жизни объекта, производного от его тематики, и вытекающим из него типом формообразования. Содержание задания – спроектировать экстерьер и сценарий жизни павильона, вписав его в среду с соответствующими пластическими характеристиками. В отличие от предыдущего задания опорой для проектирования может являться не исходная средовая ситуация, а функциональный контекст объекта. В этом случае акцент делается на средствах достижения определенного эмоционального состояния посетителя, вступающего в контакт с объектом. Характерным примером подобного задания является «Павильон пространственных переживаний», где результатом проектирования считается не только композиционный уровень формообразования, но и качество структуры взаимосвязанных средовых ситуаций, осваиваемых при его прохождении, и степень эмоционального впечатления, полученного в результате потенциальным пользователем.

В связи со спецификой задания проектный алгоритм может быть скорректирован в сторону специального внимания к освоению средств повышенного эмоционального воздействия, включающих не только пространственные акценты, но и цвет, свет, ритмические и масштабные соотношения элементов оборудования. Поэтому на стадии пластической разминки могут быть активно использованы упражнения на формирование пластического словаря внежанровых, выходящих за рамки нормы визуальных средств, а на стадии проектирования образа жизни в качестве технологии моделирования могут быть использованы эссе и деловая игра. Содержанием художественной концепции проекта является визуализированный сценарий освоения павильона и образный макет, показывающий его объемно-пространственное устройство и пластический характер. Средства предъявления финального решения проекта должны отражать его концептуальный дух, технически подача может выполняться с использованием компьютерных технологий, включая элементы ручной графики (проектные эскизы, рисунки, живопись) и образный макет.

Самостоятельная работа студента включает: предпроектный анализ, моделирование, художественную концепцию, визуализацию проектного решения.

Раздел 4. Образ жизни как формообразующая категория

Цель раздела – познакомить студента с влиянием проблем организации образа жизни на формообразование, конструкции, материалы, экономику и экологию проекта. Поэтому важной характеристикой заданий этого раздела является наличие конкретного заказчика или модельного пользователя будущего объекта и анализ его пластических, функциональных, образножизненных приоритетов.

Тема 4.1. Проектно-графическая работа «Творческая самоидентификация» (выявление характера творческих предпочтений студента). Цель первого задания раздела – на примере формирования и визуализации характера творческих приоритетов студента подготовить почву для будущей работы с заказчиком, освоение навыков «адресного» проектирования. Смысл проекта не только в обнаружении и проявлении собственных пластических приоритетов через объекты архитектуры, дизайна и искусства, предметы, имидж и т. п., но и в точном выборе средств их предъявления, создании «пластического эквивалента». Задание «Творческая

самоидентификация» выполняется параллельно с подобным заданием дисциплины «Композиционное моделирование», используя осваиваемые навыки анализа, графического и колористического моделирования.

Самостоятельная работа студента подразумевает сбор материалов, выявление индивидуальных предпочтений студента в современном искусстве, архитектуре и дизайне и их классификация; определение композиционного принципа работы, соответствующего характеру индивидуальных предпочтений студента, графическое оформление материала с использованием ручной и компьютерной графики.

Тема 4.2. Анализ прототипов (дом Мастера). Цель задания – дать представление о принципах проектирования базового учебного задания – жилого дома, познакомить студента с палитрой формообразующих средств мастеров архитектуры, обнаружить связи архитектурных особенностей объектов с проектируемым образом жизни. Выбор конкретных объектов для анализа осуществляется педагогом, затем индивидуально студентом, опираясь на итоги задания «Творческая самоидентификация». Анализ предполагает выявление не только основных композиционных принципов устройства дома, но и его средового окружения, особенностей устройства интерьеров и оборудования.

Самостоятельная работа студента включает: знакомство с традициями жилища в различных культурах и исторических периодах (визуализированная информация м. б. подготовлена педагогом), выбор изучаемого прототипа, графический анализ его образа и композиционного устройства через основные проекции и изображения внешней и внутренней среды, выявление характерных особенностей образа жизни, возможно выполнение принципиального макета постройки с показом внутреннего устройства. Подача результатов анализа предполагает преимущественно ручную графику с использованием живописных и синтетических средств изображения.

Тема 4.3. Обитаемый средовой объект с жилой функцией (малоэтажный жилой дом, летняя школа, дом-мастерская, дом-кондоминиум, дом-архетип и т.п.). Цель проекта – освоение навыка комплексного проектирования с учетом большинства базовых условий, влияющих на проектный процесс: наличие заказчика и связанных с ним параметров образа жизни, вытекающие из этого конкретная средовая ситуация, тип формообразования, материалы, конструктивное решение и экономика проекта. Комплексность проекта подкреплена параллельно выполняемыми и связанными с ним заданиями по дисциплинам «Архитектурное материаловедение» и «Архитектурные конструкции».

Педагог, понимающий уровень готовности и специфику группы, выбирает какой-либо (или несколько) из параметров предпроектного анализа в качестве основного, что влияет на методические особенности организации процесса проектирования. Такими параметрами могут быть проектирование в духе мастера-архитектора с опорой на материалы предыдущего задания (акцент на связи образа жизни и формообразования), ориентация на многодетную семью с детьми различных возрастов (акцент на соответствующем оборудовании), совмещение функции жилья с мастерской (акцент на открытый универсальный характер внутреннего пространства), дом-архетип (акцент на соответствии заявленной структуре организации пространства) и т. п.

Для большей осознанности специфики организации жизненных процессов, происходящих в данном типе сооружений, на первом этапе проектирования полезны экскурсии на подобные объекты в процессе строительства или эксплуатации. В случае работы с реальным заказчиком

на первых этапах анализа задание на проектирование может быть сформулировано совместно с ним с помощью интервью.

Самостоятельная работа студента включает: предпроектный анализ – изучение образа жизни с переводом его характеристик в следствия для организации пространства, визуализированные в виде схем или комиксов; анализ духа места; поиск принципов формообразования. Визуализация проектного решения выполняется с использованием компьютерных программ, что не исключает элементы ручной графики.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Основная:

1. Ефимов А. Цвет + форма. Искусство 20-21 веков. Живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт: учебное пособие/ – БуксМАрт, М., 2014. – 616 с.: ил.
2. Ермолаев А.П. Новый словарь дизайнера: учебное пособие/ – М.: «LiniaGrafic», 2014. – 216 с.: ил.
3. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. История, теория, практика. Изд. 2-е, испр. и доп. – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 400 с.

Дополнительная:

1. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм / пер. с англ. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1984. – 193 с.
2. Архитектурное формообразование и геометрия: сб. статей / отв. ред. М.В. Касьянов. – М.: ЛЕНАНД, 2010. – 248 с.
3. Ахмедова, Е. А. Эстетика архитектуры и дизайна: учеб. пособие / Е. А. Ахмедова; Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Самара: СГАСУ, 2007. – 432 с.
4. Богомолов И.И. Начала архитектурного формообразования: Учеб. для студентов по специальности 290100 «Архитектура». – Пенза, 2001.
5. Божко Ю.Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования. – Киев: Выща шк., 1991. – 244 с.
6. Вержбицкий, Ж. М. Архитектурная культура: искусство архитектуры как средство гуманизации «второй природы» / Ж. М. Вержбицкий; Рос. акад. художеств, Санкт-Петербург. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – СПб.: Рос. акад. художеств, 1998. – 51 с.
7. Гельфонд, А. Л. Архитектурное проектирование общественных пространств / А. Л. Гельфонд; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013. – 265 с.: ил.
8. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. – 480 с.: ил.
9. Глазычев, В. Л. Поэтика городской среды / В. Л. Глазычев // Эстетическая выразительность города. – Москва, 1986. – С. 130-157.
10. 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.

11. Добрицына, И. А. От постмодернизма – к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки / И. А. Добрицына. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 416 с.: ил.
12. Дущев М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре / М.В. Дущев. Н.Новгород: Нижегород. госуд. архит.-строит. у-нт, 2014. – 358 с.: ил.
13. Ермолаев А.П. Главная книга средового существования. – М.: ОАО «Щербинская типография», 2004 – 384 с.: ил.
14. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. – М.: КомКнига, 2006. – 352 с.
15. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: в 2 т. / под ред. А.Д. Кудрявцевой. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – Т. 1-2.
16. Корбюзье, Ле. Тайны творчества: между живописью и архитектурой / Ле Корбюзье; сост. и науч. ред. Жан-Луи Коэн. – Москва: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2012.
17. Коротковский А.Э. Введение в архитектурно-композиционное моделирование. – М., изд. МАРХИ, 1975. – 300 с.
18. Кринский В.Ф., Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М.: Стройиздат, 1968. – 168 с.
19. Нефедов, В. А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды / В. А. Нефедов. – Санкт-Петербург, 2002. – 295 с.: ил.
20. Норенков, С. В. Архитектоническое искусство / С. В. Норенков. – Н. Новгород : Волго-Вят. кн. изд-во, 1991. – 99 с.: ил.
21. Палласмаа, Ю. Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная мудрость бытия / Ю. Палласмаа; пер. с англ. М. Химанен. – Первое изд. – Москва: Классика-XXI, 2013. – 176 с., ил.: 70x100 1/16.
22. Рочегова Н., Барчугова Е. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования. – М.: Academia, 2010. – 328 с.: ил.
23. Рябушин, А. В. Архитекторы рубежа тысячелетий. Кн. 1. Лидеры профессии и новые имена / А. В. Рябушин. – М.: Искусство XXI век, 2010. – 428 с.: ил.
24. Сапрыкина Н.А. Архитектурная форма: статика и динамика: учеб. пособие для вузов / – М.: Архитектура-С, 2004. – 408 с.: ил.
25. Словесные конструкции: 35 великих архитекторов мира: сб. ст. / под ред. Е. Микулиной. – Москва: КоЛибри: Азбука-Атикус, 2012. – 240 с.: ил.
26. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции: Учеб. пособие / Изд. 2-е – М.: Архитектура-С, 2004. – 95 с.: ил.
27. Тиц А.А., Воробьева Е.В. Пластический язык архитектуры. М.: Стройиздат, 1986. – 312 с.
28. Шулика Т.О. Методология проектно-художественного синтеза в обучении архитектора-дизайнера // Дизайн и дизайн-образование в поликультурном пространстве современности: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. А.П. Бредихина. – Курск: Курский государственный университет, 2010.– С.155-162.
29. Хан-Магомедов, С. М. Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования) / С. М. Хан-Магомедов. – М.: Архитектура-С, 2007. – 520 с.: ил.
30. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция: учебник / К. Элам; пер. с англ. Е. Кармановой. СПб.: Питер, 2013. – 108 с.: ил.

Методические разработки:

1. Ермолаев А. П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер: имена, суждения, анализы: учебное пособие для вузов. – М.: Архитектура-С, 2004. – 204 с.: ил.
2. Ермолаев А. П. Новый словарь дизайнера: учебное пособие. – М., LiniaGrafic!, 2014. – 216 с.: ил.
3. Минервин Г.Б., Ермолаев А.П., Шимко В.Т. и др. Дизайн архитектурной среды: учебник для вузов; МАРХИ. – М.: Архитектура-С, 2004. – 504 с.: ил.
4. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой подход): учебник / 2 изд., доп. и испр. – М.: Архитектура-С, 2009. – 408 с.: ил.
5. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2007. – 160 с.: ил.

Электронные ресурсы:

1. Веденина Л. Критическое эссе к статье Питера Цумтора «Атмосфера. Архитектурное окружение. Окружающие объекты» / Л. Веденина // О дизайне, о вдохновении, о жизни: архитектур. блог. – Режим доступа: <http://vedenina.ru/blog/archives/578>.
2. Дженкс Ч. Новая парадигма в архитектуре / Ч. Дженкс; пер. с англ. А. Ложкина, С. Ситар. – Режим доступа: <http://cih.ru/ae/ad37.html>.
3. Касьянов Н. В. Некоторые геометрические закономерности формообразования в архитектуре и природе / Н. В. Касьянов // Міжнародна науково-теоретична конференція. – Режим доступа: <http://www.mari.kiev.ua/>.
4. Художественное произведение как целостность. – Режим доступа: <http://libsib.ru/estetika/chudozhestvenniy-obraz-gnoseologiya-iskusstva/chudozhestvennoe-proizvedenie-kak-tselostnost>.
5. Ходилио Ф. Новейшая архитектура / Ф. Ходилио. Издательство: Taschen, Астрель, 2008 г. – Режим доступа: <http://www.chtivo.ru/book/1448084/>
6. Холодова Л.П. Концепты современной теории архитектуры / Л.П. Холодова // Архитектон: известия вузов / Урал. архитектур-худож. акад. – Екатеринбург. – 2010. – № 31. – Режим доступа: http://archvuz.ru/2010_3/1
7. Шипова И. Дух места / И. Шипова // Speech. – 2012. – № 9. – Режим доступа: <http://ru.speech-aj.su/archive/9>.
8. Шулика Т.О. Пластическое моделирование в архитектурно-дизайнерском образовании // Межд. электр. научно-образов. журнал “Architecture and Modern Information Technologies” «Архитектура и современные информационные технологии (АМИТ). 1(14), 2011. – Режим доступа: <http://www.marhi.ru/AMIT/2011/1kvart11/shulika/abstract.php>
9. Шулика Т.О. Роль пластических искусств в образовании архитектора-дизайнера // Межд. электр. научно-образов. журнал “Architecture and Modern Information Technologies” «Архитектура и современные информационные технологии (АМИТ). 3(12), 2010. – Режим доступа: <http://www.marhi.ru/AMIT/2010/3kvart10/Shulika/article.php>.
10. Relationships between Drawing, Dance, Art and Music – tracing lines (presence and absence). – Режим доступа: <http://seeding-projects.blogspot.ru/2012/08/iannis-xenakis.html>.