

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

Композиционное моделирование (ОПК)

для студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»

уровень подготовки «БАКАЛАВР»

Москва 2015

УДК 74:72.017(075.8)
ББК 85.11/12в.я73
Ш 95

Шулика Т.О. Методические указания по освоению дисциплины «Композиционное моделирование (ОПК)» для студентов, обучающихся по направлению «Дизайн архитектурной среды» / Т.О. Шулика – М.: МАРХИ, 2015. – 19 с.

Рецензент – доц., канд. архитектуры *Соколова М.А.*

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

Методические указания раскрывают цели и задачи дисциплины, дают краткую характеристику ее разделов и тем, содержат указания по выполнению самостоятельных контрольных работ.

Методические указания по освоению дисциплины «Композиционное моделирование (ОПК)» 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. Пропедевтика пластического моделирования
2. Моделирование композиционно-пластических характеристик объекта
3. Анализ и моделирование как инструменты освоения средового контекста
4. Инструменты моделирования стилистического характера
5. Моделирование формообразующих принципов художественных направлений и отдельных Мастеров
6. Моделирование пластических характеристик духа времени
7. Моделирование художественных предпочтений студента.

Раздел 2. Указания по методике выполнения контрольных работ

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Композиционное моделирование (ОПК)» изучается с 1 по 4 семестры, тематически и практически взаимосвязана с дисциплинами «Основы пластической культуры», «Современная архитектура», «Профессиональные средства подачи проекта». По итогам освоения дисциплины (модуля) в конце каждого учебного семестра предусмотрен зачет с оценкой.

Курс «Композиционное моделирование (ОПК)» направлен на творческое освоение современной пластической культуры и применения ее языка и достижений в учебном архитектурно-дизайнерском проектировании, что необходимо для формирования высокого профессионального уровня современного архитектора.

Данные методические указания состоят из двух разделов. Первый раздел освещает содержание материалов курса с целью дать учащимся общие представления об объектах, инструментах, материалах и методах пластического моделирования. Второй раздел содержит указания по методике выполнения контрольных работ составления портфолио учебных работ за семестр.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Композиционное моделирование (ОПК)» является развитию у студентов навыков аналитического восприятия и гармонизации искусственной среды обитания. Освоение курса дает инструменты профессионального изучения, разработки, формализации проектных предложений и представления архитектурно-дизайнерского замысла.

В результате обучения студент должен:

Знать – художественные течения в искусстве и архитектуре, определившие черты современного художественного языка; основы теории архитектурной композиции; средства разработки и представления архитектурно-дизайнерских решений.

Уметь – применять технологии графического и пластического моделирования в проектировании средовых объектов с заданными свойствами; использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов; изучать, разрабатывать, формализовать и

транслировать проектные решения в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики количественных оценок.

Владеть – навыками анализа композиционной и объемно-пространственной структуры архитектурных объектов и средовых ситуаций; навыками проектного моделирования и воспроизведения объемно-пространственных форм; навыками создания и презентации проектных решений.

Краткое содержание дисциплины

Курс состоит из 7 разделов, рассчитан на 4 учебных семестра. Освоение дисциплины происходит через систему практических упражнений, содержание которых тематически и практически связано с курсовыми заданиями по «Архитектурно-дизайнерскому проектированию», обеспечивая приобретаемыми навыками основные разделы этой дисциплины. В проектных упражнениях используются навыки и технологии, осваиваемые в дисциплине «Основы пластической культуры», а также материалы лекционного курса «Современная архитектура».

Дисциплина развивает у студента навыки графического и пластического моделирования, связывая контекст учебных проектных заданий по архитектурно-дизайнерскому проектированию с возможными методами их решения. Содержание заданий курса охватывает два типа моделирования – плоскостное и объемно-пространственное. Графический анализ и моделирование используют навыки работы с первоэлементами пластического языка и графическими материалами и технологиями на плоскости. Объемно-пространственное моделирование использует пять инструментов: предметный и материальный подбор, конструктор, макетирование и перформанс.

Одними из важнейших средств обучения проектированию являются изображение и моделирование. Они требуют от студента подробного анализа формы, величины, пропорций, положения и взаимного расположения в пространстве. В овладении зрительным анализом форм огромное значение имеют практические действия. Совместная работа руки и глаза повышает эффективность сенсорного аппарата человека, увеличивает возможности восприятия.

Важное значение в развитии пространственных представлений и вообще в широком воспитании архитектора-дизайнера имеет пластическое моделирование. Дополняя жизненный чувственный опыт, оно обогащает визуальную культуру учащегося благодаря непосредственному восприятию предмета, прямому контакту с ним путем осязания и движения, оказываясь чрезвычайно нужным и действенным дидактическим средством обогащения чувственной практики учащихся, развития визуальной формы мышления в требуемом направлении. Графическое и пластическое моделирование средовых объектов осуществляется на материале знакомства с композиционными приемами и принципами искусства и архитектуры XX века. Искусство XX века, несмотря на разнообразие стилей и творческих установок, отличается объединяющим их качеством – проектностью задач и видимыми принципами их реализации.

Графическое моделирование опирается на осваиваемые в курсе «Основы пластической культуры» навыки работы с первоэлементами пластического языка – линией, пятном, тоном, фактурой, цветом, и графическими материалами и технологиями. Структура

графического моделирования связана с последовательностью проектного процесса и включает две стадии – графический анализ и, собственно, графическое моделирование.

Графический анализ, в свою очередь, можно структурировать по его целям. Это может быть анализ композиционного устройства объекта, ситуации или пластического явления, с целью выявления их пластического характера или создания т. н. пластического эквивалента. В первых двух случаях результатом работы становится максимально точная графическая фиксация изучаемого объекта, поэтому эти типы анализа целесообразно использовать, начиная с первых этапов обучения. В качестве объекта анализа могут выступать пластические понятия, предмет или предметный подбор, экспозиция, как вид организации пространства, ситуация проектирования, композиционное устройство архитектурного объекта, творческие принципы изучаемого мастера или художественного направления, культурные архетипы.

Создание пластического эквивалента является переходным этапом к графическому проектированию, в результате чего предполагается появление самостоятельного творческого продукта – художественной интерпретации изучаемого явления. В этом случае возрастает роль индивидуальной творческой позиции студента, что предполагает и более высокий уровень его художественной подготовленности. К списку объектов анализа в данном случае прибавляются пластический выбор студента и характеристики духа определенной исторической эпохи. Наиболее продуктивным и часто используемым заданием здесь является создание пластического эквивалента духа современности.

Следующим блоком, относящимся непосредственно к проектному этапу работы, является *графическое моделирование*. Целью моделирования могут быть различные составляющие проектируемого объекта, такие как его пластическая формула, отдельные проекции, сценарные характеристики, характер композиционного решения. Этот инструмент особенно активно используется на стадии создания художественной концепции проекта.

Одним из важных инструментов моделирования является изучение творческих принципов Мастеров-художников 20 века, в которых определенно выражены основные так называемые «типы художественного мировидения», т. е. различные направления и способы возможного формообразования. Произведения Мастеров также являются источниками разнообразно организованной гармонии, изучая которые, студент учится распознавать собственные художественные предпочтения, постепенно определяя пластические границы своего существования в профессии. Современный художественный язык, возникающий как проявление особенностей духа времени – одно из ключевых понятий профессии архитектора-дизайнера. Пространственное моделирование средовых объектов осуществляется на примере освоения его художественно-пластических характеристик, проявленных как в архитектурных направлениях, так и в работах отдельных выдающихся архитекторов-мастеров 20-21 вв.

Пластическое моделирование использует пять инструментов: деревянный конструктор, материальный подбор, предметный подбор, макетные технологии и перформанс.

Деревянный конструктор оперирует набором простых объемных элементов призматической формы для моделирования и используется для ускорения решения простейших композиционных задач при моделировании проекта, поскольку изготовление макета занимает значительно больше времени, и он не обладает достаточной

материальностью. Кроме того, с помощью данного инструмента возможно моделирование элементов пластического языка, таких как линия, плоскость, объем и пространство в духе контрастных типов мировидения – «структурно» и «свободно».

Макетные технологии имеют специальные технологические ограничения (надрез-отгиб и врезки), целью которых является не изображение уже рожденного мыслью композиционного решения, но провокация пластического открытия в процессе работы с бумагой или картоном. Эти технологические приемы построены на трансформации плоскости в объем или пространственное тело. С помощью такого макетирования могут быть организованы и отвлеченные упражнения (разминка с основными элементами пластического языка), и более сложные, моделирующие различные характеристики проектируемого объекта или художественного направления.

Материальный подбор – это куски разнообразной материи, обладающие выразительной формой – фрагменты дерева, металла, камня, пластика, стекла, сеток, картонов, бумаги и т. п. Используется материальный подбор для моделирования объемно-пространственного решения объекта или, например, композиций в духе изучаемого мастера.

Предметный подбор – наиболее широко используемый инструмент моделирования. С его помощью можно моделировать различные состояния изучаемого предметно-пространственного или стилистического контекста, а также, различные характеристики будущего объекта. Универсальность этого инструмента связана с тем, что предметы, участвующие в моделировании обладают ярко выраженными качествами окружающей нас пластической реальности – формой, цветом, материальностью и т. д., что позволяет создавать с их помощью практически любые пластические модели. Получающиеся в результате этого предметные постановки являются эффективным наглядным инструментом проектной методологии в связи с уже заложенной в характере ее элементов материальной и формальной выразительностью. Предметный фонд состоит из набора объектов и их фрагментов из дерева, камня, керамики, стекла, металла, пластика. Ценность этого инструмента заключается в выявлении пластической сути изучаемого или проектируемого явления, а завершающим этапом работы с постановкой или предметным подбором является графический анализ ее составляющих и общей художественной тональности.

Предметное моделирование может решать разнообразные задачи. Это может быть контекст проектирования с целью создания более осязаемого представления о средовом окружении будущего объекта. Затем, моделирование стилистики проектируемого объекта или его концептуальных вариантов. Разновидностью такого моделирования может стать предметный подбор-постановка в духе изучаемого мастера или художественного направления. С помощью предметных постановок можно моделировать и более общие понятия, такие как культурные архетипы или дух определенной исторической эпохи. Моделирование из предметного подбора выполняется педагогом при активном участии студентов или студентами как специальная учебная задача.

Для пластического моделирования используется следующий алгоритм работы. Вначале определяется наиболее значимый для поставленной проектной задачи вид контекста, который явится определяющим в данной проектной ситуации. Затем он моделируется в предметной постановке, изучение которой происходит через оценку ее формообразующих качеств, ощущая дух, затем находя им адекватные графические или пластические средства выражения. Таким образом, параллельно и взаимосвязано происходит знакомство с

инструментами графического и пластического языка и их использование в проектном моделировании.

Возможно моделирование самого объекта как реакции на изученный контекст, его объемно-пространственных, стилистических и иных особенностей. Для этого могут использоваться преимущественно макетирование и деревянный конструктор.

Возможные характеристики моделируемого контекста:

- данность сложившейся ситуации (ландшафт, стилистика, объемно-пространственные особенности, масштаб, и т. д.);

- стилистическая или пластическая направленность будущего объекта, лежащая в основе формообразования – структура, динамика, контраст, природосообразность и т.д.;

- стилистический характер какой-либо временной эпохи или современности.

Также могут быть смоделированы ландшафтный, функциональный, сценарный, конструктивно-технологический, социальный или иные контексты.

Пространственным инструментом пластического моделирования является *сценический перформанс*, который расширяет палитру его средств, предлагая самим студентам становиться действующими элементами процесса моделирования. Перформанс дополняет содержание основных учебных упражнений по проектированию и композиции, концентрируясь на работе в пространстве, с минимумом предметов, в движении на музыке, в универсальной одежде, в простейших сюжетах.

Прикладной задачей подобных сценических этюдов может быть углубление изучаемых в учебном упражнении или проекте характеристик ситуации проектирования или качеств самого объекта, что добавляет остроты и разнообразия в переживание моделируемой проектной реальности. Педагогическая цель перформанса – использование его как инструмента формирования проектного, дизайнерского сознания студентов, помогающего анализировать, структурировать объекты и явления окружающего мира, чувствовать и понимать закономерности его устройства. Нечто подобное происходило в свое время в учебном театре Баухауза.

Одна из главных функций перформанса – приобретение студентами навыка естественного существования. Оно возможно в связи с пониманием своих особенностей, – не только особенностей творческих, но, прежде всего, природных. Поэтому занятия начинаются обычно с заглядывания в «свою природу», а упражнения и этюды строятся с учетом этих особенностей, обыгрывая их. Индивидуальные особенности выявляются простейшими упражнениями: медленное и быстрое движение, короткая пробежка, осторожное бесшумное движение. Это позволяет выбирать определенные амплуа для исполнителей тех или иных «ролей».

Инновационными чертами композиционного моделирования являются:

1. Единство объектов, на которые направлены средства графического анализа и пластического моделирования – дух места, дух времени и пластические архетипы, что связано со средовой спецификой архитектурно-дизайнерского творчества. Характер изучаемых понятий связан не только с объективными закономерностями формообразования – метром, ритмом, пропорциями, контрастом и нюансом и т.п., но и с необходимостью освоения элементов и понятий современного пластического языка, в котором дана целостная картина этих закономерностей.

2. Целостность и неразрывность процесса освоения средств изображения и моделирования, где графический анализ используется для фиксации результатов пластического моделирования, которое, в свою очередь, направлено на решение проектных задач.

3. Использование широкой палитры инструментов пластического моделирования – деревянный конструктор, материальный подбор, предметный подбор, макетные технологии и сценический перформанс. При этом работа с плоскостью, объемом и пространством осуществляется не только в отвлеченной форме макета, а непосредственно – через предметно, материально и пространственно переживаемую реальность.

4. Традиционно последовательные этапы обучения – пропедевтику (анализ) и архитектурную композицию (синтез) – заменяет синтетическая методология, где непрерывная многоуровневая пропедевтика решает синтетические задачи проектирования на всех стадиях обучения.

Процесс, организованный таким образом, предполагает апелляцию к художественной стороне натуры каждого студента, что требует ее специального развития. Фундаментом такого развития служит курс «Основы пластической культуры». Последовательность и характер заданий в рамках дисциплины «Композиционное моделирование (ОПК)» подчинены программе по «Архитектурно-дизайнерскому проектированию», реализуя методику ее освоения.

Курс состоит из 7 разделов, каждый из которых предваряется лекционным материалом, освещающим его содержание:

Раздел 1. Пропедевтика пластического моделирования

1.1. Эволюция пластического языка. Протоязык природы. Средства выразительности в первобытной и языческой культурах. Эволюция понятия «картина» в Средние века. Постигание пространства – прямая и обратная перспектива. Внимание к пластическому языку на начальном этапе русского авангарда. Сезанн – проектирование картины средствами живописи. Художественные течения начала 20 века как предтечи русского Авангарда. Супрематизм Малевича – вычленение простейших элементов и пространственная динамика. Конструктивизм Татлина – материальная живопись и архитектурная пропедевтика. Работа с элементами языка в искусстве модернизма – от объекта к перформансу. Эволюция элементов и разнообразие их соединений. Линия на плоскости и в пространстве. Геометрия, структура, статика и динамика. Лэнд-арт, инсталляция, перформанс. Возвращение к картине.

1.2. Основные инструменты и технологии моделирования. Виды моделирования и их применение в проектировании. Графическое моделирование, его объекты и варианты использования в проектировании. Инструменты объемно-пространственного моделирования и их специфика (конструктор, макетные технологии, предметный подбор, материальный подбор, перформанс). Пластическая пропедевтика как инструмент развития визуальной формы мышления.

1.3. Сравнительное графическое моделирование базовых категорий пластического языка. Понятие «пластической формулы». Графическое моделирование контрастных пропедевтических понятий – простое-сложное, большое-малое, темное-светлое, открытое-замкнутое, цвет-ахроматика, и т.д.

1.4. Освоение технологии пластического моделирования с помощью конструктора. Знакомство с конструктором, его структурой и возможностями.

1.5. Моделирование основных понятий пластического языка с помощью конструктора. Понятия «структура» и «средовая рефлексия». Сравнительное моделирование линии, плоскости, объема и пространства с помощью конструктора.

1.6. Освоение формообразующих технологических приемов макетирования. Технологические приемы «надрез-отгиб» и «врезка» и их использование в моделировании.

1.7. Использование формообразующих технологий макетирования в моделировании. Способы членения плоскости. Превращение плоскости в объем и пространство.

1.8. Предметный подбор как инструмент моделирования. Элементы предметного подбора и их классификация. Предметная постановка как образная модель натурной реальности.

1.9. Моделирование из предметного подбора характерных качеств объекта. Выбор объекта и элементов моделирования. Композиционное соединение элементов в постановку с заданными свойствами.

1.10. Перформанс как инструмент моделирования. Основы естественного движения. Моделирование заданных свойств объекта с помощью характерных поз, движений, походки.

Раздел 2. Моделирование композиционно-пластических характеристик объекта

2.1. Закономерное и свободное формообразование в искусстве и архитектуре. Пластическая формула и способы ее выражения. Простые и сложноустроенные закономерности. Понятия «метр» и «ритм» и их эволюция в произведениях искусства и архитектуры разного времени. Понятие «средовая рефлексия». Виды нарушения закономерности. Влияние пластических искусств на современную архитектуру. Нелинейные способы формообразования в современной архитектуре.

2.2. Использование базовых композиционных элементов в графическом моделировании. Простейшие композиции из линий и пятен и закономерности их устройства.

2.3. Графическое моделирование композиционной основы проектного решения. Графическое моделирование композиционной основы проектных решений с использованием навыка изображений линий и пятен разными материалами.

2.4. Средства и приемы графического моделирования пластической «формулы» объекта. Анализ пластических особенностей объекта. Выявление значимых акцентов. Подбор основных композиционных приемов и графических средств для создания пластического эквивалента объекта.

2.5. Графическое моделирование пластической «формулы» объекта. Создание пластического эквивалента натурального средового объекта графическими средствами (экстерьерный фрагмент, интерьер, объект графического дизайна).

2.6. Моделирование архитектурных проекций объекта с помощью предметного подбора. Моделирование предметных постановок с выраженными «проекционными» характеристиками.

2.7. Графическое моделирование архитектурных проекций объекта на основе предметного подбора. Изображение постановок-моделей в виде архитектурных проекций (план, фасад, разрез).

2.8. Приемы моделирования объемно-пространственных характеристик объекта с помощью конструктора. Сравнительное моделирование объемно-пространственных «архетипов» – вертикаль (башня), горизонталь (мост), пространство (площадь).

2.9. Графическая фиксация объемно-пространственных моделей. Фиксация моделей с помощью проекций (планы, фасады, разрезы).

2.10. Моделирование пластических характеристик объекта через макетирование. Моделирование «формулы» животного с помощью формообразующих технологических приемов в макетировании – надреза-отгиба и врезки (слон, собака, пингвин и т.п.)

2.11. Составление портфолио учебных работ за 1 семестр. Подбор результатов работы студента в течение семестра (натурные изображения, фото с макетов). Структурирование и оформление в папку (формат А-3).

2.12. Презентация портфолио учебных работ за 1 семестр. Просмотр и оценка портфолио. Зачет.

Раздел 3. Анализ и моделирование как инструменты освоения средового контекста

3.1. Виды средового контекста и способы их моделирования. Основные виды проектных контекстов и их влияние на проектный процесс. Ситуационный контекст и его составляющие. Понятие «духа места». Предметные постановки как инструмент моделирования характера средового окружения.

3.2. Графический анализ и его составляющие. Знакомство с проектным контекстом. Фотофиксация. Способы изображения средового фрагмента – проекции, аксонометрия, перспектива. Понятие масштаба.

3.3. Графическая фиксация характеристик духа места. Анализ композиционной структуры средового фрагмента. Обмеры и проекционное изображение (план, развертки, разрезы).

3.4. Моделирование характера духа места с помощью предметного подбора. Элементы предметного подбора и принципы их соединений. Выявление пластического характера средового фрагмента с помощью постановки.

3.5. Графическая фиксация предметной постановки. Выбор графического приема изображения постановки как средство проявления ее пластических особенностей. Создание пластического эквивалента постановки графическими средствами.

3.6. Моделирование средовых качеств духа места и реакций на них проектируемого объекта. Моделирование средовых качеств духа места с помощью предметного подбора. Моделирование концептуальных вариантов проектируемого объекта в смоделированном контексте.

Раздел 4. Инструменты моделирования стилистического характера

4.1. Сравнительное моделирование парных стиливых направлений. Выявление и анализ характеристик парных стилистических направлений – конструктивизм-деконструктивизм, модернизм-постмодернизм, органика-хай-тек и т.п. Сравнительное моделирование одной из пар постановок с помощью предметного подбора.

4.2. Графическая фиксация объемно-пространственных моделей парных стиливых направлений. Выбор типа изображения и соответствующих графических средств для каждой

постановки в зависимости от их особенностей. Рисунок постановок с подчеркнутым выявлением их различий.

4.3. Моделирование стилистики проектируемого объекта с помощью предметного подбора. Использование элементов предметного подбора как стилиобразующего средства моделирования. Выбор элементов и закономерностей их соединения.

4.4. Графическая фиксация стилистических вариантов объекта на основе предметной постановки. Выбор графических средств. Рисунок постановки в духе проектируемой стилистики.

4.5. Моделирование стилистики постановки с помощью макетных технологий. Выявление характера устройства постановки и перевод ее стилистических особенностей в макетную модель с использованием технологий «врезки» и «надрез-отгиб».

4.6. Составление портфолио учебных работ 1 курса. Подбор результатов работы студента в течение года (натурные изображения, фото с макетов). Структурирование и оформление в папку (формат А-3).

4.7. Презентация портфолио учебных работ 1 курса. Просмотр и оценка портфолио. Зачет.

Раздел 5. Моделирование формообразующих принципов художественных направлений и отдельных Мастеров

5.1. Основные стилистические направления современного искусства и архитектуры и сравнительные принципы их формообразования. Основные типы мировидения и их отражение в искусстве и архитектуре. Предтечи современного искусства – архаическая архитектура и народный дизайн. Течения модернизма начала 20 века: фовизм, кубизм, футуризм, супрематизм, неопластицизм и др., определяемые общим термином «нефигуративное искусство». Связь формообразующих тенденций в искусстве и архитектуре модернизма. Развитие дизайна и новые жанры и технологии творчества – поп-арт, лэнд-арт, ассамбляж, хепенинг, инсталляция, перформанс. Архитектура постмодернизма и ее направления – минимализм, деконструктивизм, регионализм и т.д. Система интеграции искусства в новейшую архитектуру.

5.2. Моделирование характера формообразования архитектурного направления с помощью предметного подбора. Выявление пластического характера направления с помощью предметной постановки. Выбор элементов и закономерностей их соединения.

5.3. Графическая фиксация характера формообразования архитектурного направления на базе предметного подбора. Выбор графических средств. Рисунок постановки в духе моделируемой стилистики.

5.4. Пластическое моделирование стилиобразующей формулы направления через предметную постановку. Выявление пластической формулы направления с помощью предметной постановки. Выбор элементов и закономерностей их соединения.

5.5. Пластическое моделирование стилиобразующей формулы направления через фиксацию предметной постановки в макете. Выявление характера устройства постановки и перевод ее стилистических особенностей в макетную модель с использованием технологий «врезки» и «надрез-отгиб».

5.6. Моделирование характера формообразования изучаемого Мастера-архитектора с помощью предметного подбора. Выявление пластической формулы формообразования

изучаемого Мастера-архитектора с помощью предметной постановки. Выбор элементов и закономерностей их соединения.

5.7. Графическая фиксация формообразования изучаемого Мастера-архитектора на основе предметной постановки. Выбор графических средств. Рисунок постановки в духе моделируемой стилистики.

5.8. Моделирование решения учебного проекта в духе Мастера с помощью предметного подбора. Выявление принципов формообразования Мастера-архитектора и подбор элементов для моделирования. Модель решения проекта в духе изучаемого архитектора.

5.9. Графическая фиксация решения учебного проекта в духе Мастера на основе предметного подбора. Графическое изображение постановки-модели в духе формообразования Мастера-архитектора.

Раздел 6. Моделирование пластических характеристик духа времени

6.1. Понятие «дух времени» и его отражение в искусстве и архитектуре. Архитектурная концепция времени. Категория времени в искусстве и архитектуре Авангарда. Модернизм и постмодернизм – категории «сильной» и «слабой» проектности. Пространственно-временное восприятие и парадигма современной архитектуры. Качества современного архитектурного формообразования – архаичность, деформация тектоники, коллажность приемов формообразования, парадоксальность. Дух времени как связующая категория архитектурного творчества.

6.2. Исследование характеристик духа времени и его основных понятий. Сбор материалов для графической работы. Выявление характеристик духа времени в современной архитектуре.

6.3. Графическое моделирование характеристик духа времени и его основных понятий. Определение характера композиции листа как отражение черт духа времени. Выполнение графической работы.

6.4. Пластическое моделирование характеристик духа времени с помощью предметной постановки. Подбор материалов коллекции из предметного фонда. Моделирование постановки в духе времени.

6.5. Графическая фиксация характеристик духа времени на базе предметной постановки. Графическое изображение постановки-модели в соответствии с духом современности.

6.6. Составление портфолио учебных работ за 3 семестр. Подбор результатов работы студента в течение семестра (натурные изображения, фото с макетов). Структурирование и оформление в папку (формат А-3).

6.7. Презентация портфолио учебных работ за 3 семестр. Просмотр и оценка портфолио. Зачет.

Раздел 7. Моделирование художественных предпочтений студента

7.1. Использование типов и инструментов моделирования в проектном творчестве. Пространственные виды современного искусства (лэнд-арт, инсталляция, паблик-арт) как пример архитектурного дизайна. Графический анализ и моделирование на стадии предпроектного исследования. Использование различных инструментов моделирования в творчестве современных архитекторов.

7.2. Исследование художественных предпочтений студента. Сбор материалов для графической работы. Выявление индивидуальных предпочтений студента в современном искусстве, архитектуре и дизайне и их классификация.

7.3. Графическое моделирование художественных предпочтений студента. Определение композиционного принципа работы, соответствующего характеру индивидуальных предпочтений студента. Выполнение работы с использованием ручной и компьютерной графики.

7.4. Подготовка материалов видеосюжета «Творческая самоидентификация». Проектирование сценария и сбор материалов. Определение объема, характера, структуры работы.

7.5. Выполнение видеосюжета «Творческая самоидентификация». Подбор соответствующего визуального оформления, музыкально-звукового сопровождения, видеоряда. Практическое выполнение работы.

7.6. Презентация видеосюжета «Творческая самоидентификация». Просмотр работ в группе. Коллективное обсуждение, анализ проделанной работы.

7.7. Контрольная работа, проверяющая освоение навыков моделирования. Тема и содержание работы определяется педагогом в зависимости от учебного контекста.

7.8. Составление портфолио учебных работ 2 курса. Подбор результатов работы студента в течение учебного года (натурные изображения, фото с макетов). Структурирование и оформление в папку (формат А-3).

7.9. Презентация портфолио учебных работ 2 курса. Просмотр и оценка портфолио. Зачет.

РАЗДЕЛ 2.

УКАЗАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Учебное портфолио

В конце каждого учебного семестра в связи с необходимостью проведения оценочной аттестации в качестве отчета студент собирает и презентует портфолио учебных упражнений, выполненных в ходе практических и самостоятельных занятий. Оно представляет собой результаты работы студента в течение учебного семестра в виде натурных изображений (графика) и фотографий с макетов, структурированные по темам и оформленные в папку формата А-3.

Задачи работы:

- фиксация и презентация содержания разделов дисциплины;
- освоение навыка структурирования, оформления и предъявления творческих работ.

Требования к оформлению работы:

- наличие определенного принципа структурирования работ и последовательности их предъявления;
- полнота и качество иллюстративного материала;
- указание названия каждой работы;
- указание курса, № группы, ФИО студента и руководителя.

В конце учебного года дополнительно к папке предоставляется ее электронная копия, содержащая файлы всех работ (JPEG, 300 dpi), внутри собранные в тематические папки с указанием названия темы, ФИО студента, курса, № группы и учебного года выполнения.

Примеры названий:

Общая папка: *Композиционное моделирование_Иванова Н.И._1к._2015*

Тематическая папка: *Графическая фиксация характеристик духа места_Иванова Н.И._1 к-1 сем._2015.*

2. Методика выполнения курсового проекта

Задание «Творческая самоидентификация» является базовым курсовым проектом 4 семестра и выполняется параллельно с одноименным заданием в рамках дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование», используя осваиваемые в курсах «Композиционное моделирование» и «Основы пластической культуры» навыки анализа, графического и колористического моделирования. Цель задания 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 т.н. «пластического эквивалента». Работа выполняется в два этапа – графическое моделирование художественных предпочтений и видеосюжет «Творческая самоидентификация».

На выполнение курсового проекта в программе отводится 20 практических и 28 самостоятельных учебных часов. Практическая работа на занятии организуется в форме семинаров, в ходе которых коллективно исследуются и обсуждаются художественные предпочтения студентов, анализируются различные возможные формы их визуализации.

Самостоятельная работа студента включает следующие этапы:

1. Графическое моделирование художественных предпочтений

- сбор материалов, выявление индивидуальных предпочтений в современном искусстве, архитектуре и дизайне и их классификация;

- определение композиционного принципа работы, соответствующего характеру индивидуальных предпочтений студента;

- выполнение работы с использованием ручной и компьютерной графики.

Требования к оформлению работы

Работа выполняется на планшете 50 см х 70 см, выбор горизонтальной или вертикальной ориентации планшета зависит от смысловой и композиционной организации материала. Работа может выполняться средствами ручной, компьютерной графики или их сочетания. Техника выполнения изображения, материалы, изобразительные приемы и композиционная структура работы не регламентируются и определяются художественно-выразительными задачами проекта. Дополнительно руководителю группы предоставляется электронный файл работы (JPEG, 300 dpi) и цветная распечатка формата А3 с указанием наименования кафедры, наименования проекта, курса, № группы, ФИО студента, руководителей и учебного года выполнения.

2. Видеосюжет «Творческая самоидентификация»

- подготовка рабочих материалов для видеосюжета, включая учебные упражнения по всему циклу проектно-творческих дисциплин, результаты курсовых проектов, художественные предпочтения, внеучебное творчество;

- проектирование сценария и отбор материалов, определение объема, характера, структуры работы;

- подбор соответствующего визуального оформления, музыкально-звукового сопровождения, видеоряда;

- практическое выполнение работы с использованием специальных компьютерных программ.

По завершению работы организуется презентация готовых видеосюжетов, их коллективное обсуждение и анализ с участием педагогов кафедры. Итоги работы оцениваются по 100-балльной шкале.

Требования к презентации:

Обязательно наличие собственных работ из портфолио студента. Структура и использованные художественные приемы должны соответствовать характеру общего замысла. Сюжет может выполняться с использованием следующих программ: Pro Show Producer, iMovie, Pinnacle. Протяженность сюжета от 3 до 7 минут.

В методический архив кафедры предоставляется электронный файл работы с указанием наименования проекта, ФИО студента, руководителей, курса, семестра и учебного года выполнения.

3. Контрольная работа, проверяющая освоение навыков моделирования

Работа выполняется в конце 4 семестра в форме аудиторной самостоятельной работы (клаузуры) в течении 4 учебных часов. Цель работы – проверка степени освоения студентом методов и инструментов пластического и графического моделирования. Содержание работы должно быть связано с одной или несколькими темами, изученными в процессе освоения дисциплины, ее тематика определяется руководителем группы в зависимости от учебного контекста. Форма выполнения работы определяется ее тематикой, использует один из инструментов пластического моделирования (деревянный конструктор, материальный подбор, предметный подбор, макетные технологии или перформанс).

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. Ермолаев А.П., Шулика Т.О. Типология пластического моделирования в учебном проектировании // Дизайн-образование-2012: опыт, инновации, перспективы: Материалы Всероссийской научно-практической конференции - г. Новосибирск, изд. НГПУ, 2012 – С. 56-59.
4. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. История, теория, практика. Изд. 2-е, испр. и доп. – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 400 с.

Дополнительная:

1. Адашкина Н. Л. Пропедевтический курс ВХУТЕМАСа // Традиции и истоки отечественного дизайна. (Труды ВНИИТЭ. Сер. «Техническая эстетика»; Вып. 21). – М.: 1979. – С. 44-62.
2. Азизян И.А. Теория композиции как поэтика архитектуры / И.А. Азизян, И.А. Добрицына, Г.С. Лебедева; НИИ теории архитектуры и градостроительства, Рос. акад. арх. и строит. наук – М.: Прогресс-традиция, 2002. – 476 с.
3. Араухо И. Архитектурная композиция. / пер. с исп. – М.: Высшая школа, 1982. – 208 с.
4. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм / пер. с англ. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1984. – 193 с.
5. Архитектурное формообразование и геометрия: сб. статей / отв. ред. М.В. Касьянов. – М.: ЛЕНАНД, 2010. – 248 с.
6. Богомолов И.И. Начала архитектурного формообразования: Учеб. для студентов по специальности 290100 «Архитектура». – Пенза, 2001.
7. Божко Ю.Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования. – Киев: Выща шк., 1991. – 244 с.
8. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. – 480 с.: ил.
9. Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб.: Петрополис, 1999. – 240 с.
10. Дизайн: иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко., А.В. Ефимов и др. – М.: Архитектура-С, 2004. – 288 с.
11. 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.
12. Ермолаев А.П. Главная книга средового существования. – М.: ОАО «Щербинская типография», 2004 – 384 с.: ил.
13. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. – М.: КомКнига, 2006. – 352 с.
14. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: в 2 т. / под ред. А.Д. Кудрявцевой. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – Т. 1-2.
15. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, 2001. – 560 с.
16. Коротковский А.Э. Введение в архитектурно-композиционное моделирование. – М., изд. МАРХИ, 1975. – 300 с.
17. Кринский В.Ф., Ламцов И.В. Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М.: Стройиздат, 1968. – 168 с.
18. Мелодинский Д.Л. Постмодернизм. Статика-динамика – поиски нового языка художественной выразительности / Архитектура и время. – 2010. – №3. – С. 86-87.
19. Нечаев Н.Н. Проектное моделирование как творческая деятельность (психологические основы высшего архитектурного образования): Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – М.: МГУ, 1987. – 37 с.
20. Организация пространственного моделирования в учебном архитектурном проектировании: Учебное пособие / И.Г. Лежава, Н.Ф. Метленков, Н.Н. Нечаев. – М.: МАРХИ, 1980. – 107 с.

21. Рочегова Н., Барчугова Е. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования. – М.: Academia, 2010. – 328 с.: ил.
22. Сапрыкина Н.А. Архитектурная форма: статика и динамика: учеб. пособие для вузов / – М.: Архитектура-С, 2004. – 408 с.: ил.
23. Сомов Г.Ю. Природа средств архитектурной композиции // Л.И. Кириллова, А.А. Стригалева, С.О. Хан-Магомедов и др. Под ред. Л.И. Кирилловой / ЦНИИ теории и истории архитектуры. – М.: Стройиздат, 1986. – С. 44-56.
24. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции: Учеб. пособие / Изд. 2-е – М.: Архитектура-С, 2004. – 95 с.: ил.
25. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция: Учебник – М.: Стройиздат, 1993. – 256 с.: ил.
26. Тиц А.А., Воробьева Е.В. Пластический язык архитектуры. М.: Стройиздат, 1986. – 312с.
27. Фремpton К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития / пер. с англ. Е.А. Дубченко; под. Ред. В.Л. Хайта. М.: Стройиздат, 1990. – 535 с.: ил.
28. Шулика Т.О. Школа Ладовского как модель синтетической педагогики // Пространство ВХУТЕМАС: Наследие. Традиции. Новации: Материалы Всероссийской научной конференции. – М.: МАРХИ, МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2010 – С. 121.
29. 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.
30. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция: учебник / К. Элам; пер. с англ. Е. Кармановой. СПб.: Питер, 2013. – 108 с.: ил.
31. Хан-Магомедов С. О.. Психоаналитический метод Н. Ладовского во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе. – М.: Архитектура, 1993. – 66 с.

Методические разработки:

1. Ефимов А.В., Минервин Г.Б., Ермолаев А.П. (и др.) Дизайн архитектурной среды: учебник для вузов – М.: Архитектура-С, 2004. – 504 с.: ил.
2. Ермолаев А.П., Шулика Т.О., Соколова М.А. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера: учеб. пособие / – М.: Архитектура-С, 2005. – 464 с.: ил.

Электронные ресурсы:

1. Художественное произведение как целостность. – Режим доступа: <http://libsib.ru/estetika/chudozhestvenniy-obraz-gnoseologiya-iskusstva/chudozhestvennoe-proizvedenie-kak-tselostnost>.
2. 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>
3. 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>.

4. Relationships between Drawing, Dance, Art and Music - tracing lines (presence and absence). –
Режим доступа: <http://seeding-projects.blogspot.ru/2012/08/iannis-xenakis.html>.