

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

**Современные проблемы архитектурно-дизайнерского
формообразования**

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 «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования» для студентов, обучающихся по направлению «Дизайн архитектурной среды» / Т.О. Шулика – М.: МАРХИ, 2015. – 18 с.

Рецензент – проф., канд. архитектуры *Манусевич Ю.П.*

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, а также вопросы для подготовки к комплексному экзамену. Методические указания по освоению дисциплины «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования» 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. Особенности средового творчества архитектора-дизайнера
2. Принципы композиционного формирования объектов городской среды
3. Методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования

Раздел 2. Рекомендации к выполнению самостоятельных контрольных заданий

1. Эссе по итогам освоения 1 раздела
2. Проектно-графическая работа «Принципы композиционного формирования объектов городской среды»
3. Сбор и оформление материалов для предпроектного анализа к ВКР по теме «Методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования»

Раздел 3. Экзаменационные вопросы

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования» является третьей, завершающей дисциплиной модуля «Теоретические основы архитектурно-дизайнерского проектирования», изучается в 9 семестре, последовательно дополняя содержание дисциплин «История дизайна» (5 сем.) и «Комплексное формирование объектов и систем архитектурной среды» (8 сем.), она непосредственно предваряет выполнение ВКР. Тематически и практически содержание курса взаимосвязано с ранее изучаемыми дисциплинами «Современная зарубежная архитектура», «Пластические искусства 20-21 вв.». По итогам освоения дисциплины предусмотрен комплексный экзамен.

Дисциплина формирует умение ориентироваться в методологической и художественно-эстетической архитектурно-дизайнерской проблематике проектирования различной типологии средовых пространств; способствует развитию аналитического и синтетического мышления в части контекстуального проектирования – с учетом функциональных, художественно-эстетических и стилистических особенностей среды и потребностей различных групп пользователей.

Данные методические указания состоят из трех разделов. Первый раздел освещает содержание теоретических материалов курса с целью дать учащимся общие представления о наиболее заметных тенденциях и ярких представителях современных архитектуры и дизайна, обозначить ключевые проблемы современного архитектурно-дизайнерского формообразования. Второй раздел содержит указания по методике выполнения самостоятельных контрольных работ. В третьем даны вопросы для подготовки к комплексному экзамену.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования» является формирование у студента следующих компетенций:

- способность формировать среду как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-2);
- способность взаимно согласовывать различные средства и факторы проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-4);
- способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурно-дизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-16).

В результате обучения студент должен:

Знать – основы гармонизации искусственной среды обитания посредством предметно-пространственных, природных и художественных компонентов, методы и

средства инициирования новаторских решений и способы руководства проектным процессом, критерии оценки архитектурно-дизайнерских решений на основе знакомства с тенденциями современного архитектурно-дизайнерского формообразования.

Уметь – ориентироваться в основных архитектурных направлениях и стилях, понимать особенности и творческие принципы работы мастеров архитектуры и дизайна, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, критически оценивать архитектурно-дизайнерские решения на основе знакомства с тенденциями современного архитектурно-дизайнерского формообразования и использовать их опыт в проектном процессе.

Владеть – навыками проектирования на основе выявления исторических, пластических, экологических и социальных контекстов и их преобразовании в проектных решениях с использованием технических инноваций, способами интеграции разнообразных форм знаний и навыков при разработке проектных решений, навыками использования отечественного и зарубежного опыта в области проектирования средовых объектов и систем в проектировании.

Краткое содержание дисциплины «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования»

Курс состоит из трех разделов, каждый из которых завершается самостоятельной контрольной работой. Так как освоение дисциплины предвещает ВКР, содержание этих заданий тематически и практически связано с дипломной работой, обеспечивая информацией и приобретаемыми навыками ее основные разделы.

Раздел 1. Особенности средового творчества архитектора-дизайнера

1.1. Место архитектурного дизайна в современной художественной культуре. Социальные основы и современные задачи дизайна средовых объектов. Появление и эволюция понятия «Дизайн архитектурной среды». Средовой дизайн в контексте современных видов пространственного творчества. Интеграция искусства в новейшую архитектуру. Художественно-выразительный язык архитектуры в качестве основы профессионального мастерства. Пространство города в аспекте архитектурно-художественного синтеза. Компоненты формирования среды и их взаимосвязи с жизнедеятельностью человека. Социальные основы и современные задачи дизайна средовых объектов. Инновационные тенденции в средовом дизайне.

1.2. Основные принципы архитектурно-дизайнерского проектирования средовых объектов. Среда как объект проектирования, ее характеристики и слагаемые. Классификация формообразующих факторов проектирования средовых объектов. Принципы совершенствования художественно-эстетических и функциональных составляющих среды.

1.3. Морфология архитектурной среды. Задачи композиционного формообразования объектов проектирования. Элементы композиции, средства и приемы ее формирования. Типы композиционных структур, их плоскостные, объемные и пространственные вариации. Структура и средовая рефлексия как базовые принципы композиционного формообразования в дизайне среды.

1.4. Особенности средового творчества архитектора-дизайнера. Самостоятельная работа студента – эссе по итогам пройденного материала.

1.5. Семинар по итогам раздела. Обсуждение эссе.

Раздел 2. Принципы композиционного формирования средовых объектов

2.1. Основные характеристики современного архитектурно-дизайнерского формообразования. Язык формирования архитектурной среды. Современные концепции формообразования в дизайне среды. Влияние модернизма и постмодернизма на современную культуру проектирования. Архитектура и постмодернистская культура. Роль пластического языка в проектировании. Экология как определяющая тенденция современного художественного языка.

2.2. Структурность как формообразующий принцип проектной деятельности. Структурное мышление как основа организации проектного процесса. Пластическая формула и ее роль в морфологии среды. Пропедевтический дизайн и нелинейная парадигма в архитектуре рубежа 20-21 вв. – эволюция проектно-поисковых концепций.

2.3. Минимизация средств в проектной культуре. Минимализация средств как инструмент повышения качества творческого продукта и способ развития профессионального сознания. Концепция промежутка в современной архитектуре. Архитектурный минимализм как актуальное направление в проектной культуре.

2.4. Контекстуальность – основа профессиональной этики дизайнера среды. Типы контекста, их учет и значение в проектном процессе. Понятия «дух места» и «дух времени», их влияние на рождение проектной идеи. Социальный и проблемно-экологический контексты проектирования. Проектная интеграция на основе выявления исторических, пластических, экологических и социальных контекстов. Современный город как пространство диалога.

2.5. Методы и средства инициирования новаторских решений. Технология творческой импровизации и ее формообразующее значение в проектировании. Эскизность как способ оестествления акта художественного творчества. Использование технических инноваций в качестве инструмента повышения качества проектных решений.

2.6. Диалектика рационального и иррационального в творческом процессе. Амбивалентность проектного процесса. Граничность как искомая категория проектного мышления и принцип формообразования. «Поэтическое мышление» как доминантная модель постмодернистского сознания.

2.7. Принципы композиционного формирования средовых объектов. Самостоятельная проектно-графическая работа по итогам пройденного материала.

2.8. Семинар по итогам раздела. Просмотр и обсуждение проектно-графической работы.

Раздел 3. Методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования.

3.1. Основные стадии и организация процесса архитектурно-дизайнерского проектирования. Организация процесса проектирования и его основные этапы. Основные методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования. Проектно-пластический синтез на различных стадиях проектного процесса.

3.2. Способы интеграции разнообразных форм знаний и навыков при разработке проектных решений. Основы гармонизации искусственной среды обитания посредством предметно-пространственных, природных и художественных компонентов. Критерии оценки проектных решений на основе знакомства с тенденциями современного архитектурно-дизайнерского формообразования. Использование отечественного и зарубежного опыта в области проектирования в формировании авторской профессиональной позиции.

3.3. Архитектурно-дизайнерское мышление как основа подготовки архитектора-дизайнера. Проектная культура и мышление как этическая и эстетическая основа профессии «архитектор-дизайнер». Дизайнерская установка как результат соединения требований проектной задачи и эстетической ориентации дизайнера. Системные основания проектного мышления. Посредническая миссия архитектора-дизайнера.

3.4. Методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования. Самостоятельная работа – сбор и оформление материалов для предпроектного анализа к ВКР. Подготовка презентации по материалам освоения дисциплины.

3.5. Семинар по итогам освоения дисциплины.

3.6. Консультация. Подготовка к экзамену. Экзамен.

РАЗДЕЛ 2.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1. Эссе по итогам освоения 1 раздела

В качестве формы текущего контроля уровня освоения пройденного материала первого раздела эссе используется как жанр, наиболее провоцирующий студента к мыслительному творчеству. Эссе представляет собой, как правило, компактное высказывание, предъявляющее авторскую точку зрения по поводу какого-либо явления, проблемы или художественного произведения, имеющее завершённую литературную форму. Основной учебной функцией эссе является провокация к размышлению на заданную тему, часто выходящую за рамки текущих учебных проблем.

Цель его – не столько проверка усвоенного материала, сколько провокация к собственным размышлениям о проблемах и специфике средового творчества архитектора-дизайнера. Задание проверяет наличие у студента навыков обобщения и анализа информации, способность к самостоятельному мышлению, умение формализовать собственные размышления. Необходимость соединить в ясное целостное высказывание мысли и чувства автора не только структурирует сознание студента, но и рождает неожиданные смысловые открытия, а порой приводит и к нетривиальной форме изложения, имеющей самостоятельную художественную ценность.

Эссе как форма литературного творчества часто используется профессиональными литераторами как возможность свободного от необходимости создания увлекательного сюжета личностного высказывания. Произведения этого жанра нередко обладают самостоятельным литературным качеством, не уступающим «художественным» поэзии и прозе.

В работе над текстом желательно руководствоваться так называемым формально-логическим способом описания. Текст эссе имеет форму рассуждения, особенностями которого, помимо выраженного эмоционального характера и личностной интонации, являются четкость, ясность и последовательность. На первом этапе работы целесообразно тезисно зафиксировать первые соображения, затем структурировать их, выделить главную мысль, определить стилистическую форму изложения. В работе над эссе допускается использование аналогий, сравнений, афоризмов, которые делают его более привлекательным для читателя.

Возможная тематика эссе по итогам освоения материалов 1 раздела курса:

1. Место архитектурного дизайна в современной художественной культуре.
2. Социальные основы и современные задачи дизайна средовых объектов.
3. Основные принципы архитектурно-дизайнерского проектирования средовых объектов.
4. Особенности средового творчества архитектора-дизайнера.

Оформление текста может выполняться как с помощью компьютера, так и от руки, в качестве дополнительного средства эмоционального воздействия. Текст может быть сопровожден авторскими изображениями и фотографиями. Размер эссе – от 1 до 5 страниц.

2. Проектно-графическая работа «Принципы композиционного формирования средовых объектов»

Проектно-графическая работа выполняется по итогам ознакомления со вторым разделом курса. Задачей раздела является обзор универсальных оснований проектно-творческого процесса, выходящих за рамки конкретных специфик – жанра творчества, проявления авторской индивидуальности, черт духа времени, принадлежности к какому-либо стилистическому направлению, идеологии или методологии проектно-художественного творчества. Потребность в таком взгляде связана с необходимостью обозначить границы допустимой профессиональной нормы в художественно-проектной практике, которая закономерно возникает накануне завершения определенного этапа образовательного процесса. Очевидно, что такое осмысление рано или поздно происходит в каждом индивидуальном творческом опыте. Данное задание способствует направленной систематизации и осмыслению теоретических положений лекционного раздела, тем самым провоцируя не только уточнение творческой позиции студента, но и создавая почву для формирования профессиональной этики будущего архитектора-дизайнера.

Примером подобной концепции может быть авторское изложение лекционных тем в форме видеопрезентаций, предусмотренное данной программой, что облегчает использование материалов курса для выполнения студентами проектно-графической работы.

Целью работы является формулирование и визуализация индивидуальной творческой концепции на базе освоения материалов курса, а также проверка способности студента обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурно-дизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики.

Задачи работы:

- фиксация и анализ теоретического и визуального содержания раздела дисциплины;

- проектирование и графическая визуализация авторской концепции композиционного формирования средовых объектов.

Состав работы

Состав работы, как и ее содержание, являются следствием авторского замысла. Обязательным является условие использования в качестве базовых иллюстраций материалов лекций, что не исключает и привлечение дополнительных изображений и короткое текстовое изложение концепции работы.

Требования к графической визуализации

Проектно-графическая работа выполняется в свободном формате, это может быть буклет, планшет, объемный элемент, габариты которого не превышают 50x70x100 см, что связано с удобством потенциального экспонирования. В зависимости от представленного содержания работа может быть выполнена средствами ручной, компьютерной графики или их сочетания. Ее композиционная структура, средства и форма подачи материала должны быть визуально и по смыслу связаны с представляемой концепцией, что предполагает наличие у студента навыков создания пластического эквивалента определенному вербальному содержанию. По итогам выполнения работы организуется презентация в виде выставки либо просмотр работ группы ведущим дисциплину преподавателем.

Обязательные требования к оформлению работы:

- наличие текста концепции;
- наличие иллюстративного материала (на базе освоенного лекционного раздела)
- указание названия работы;
- указание курса, № группы, ФИО студента и руководителя.

Дополнительно к проектному планшету ведущему дисциплину преподавателю предоставляется электронный файл проекта (JPEG, 300 dpi) и цветная распечатка формата А3 с указанием наименования кафедры, наименования работы, курса, № группы, ФИО студента, руководителя и учебного года выполнения.

3. Сбор и оформление материалов для предпроектного анализа к ВКР по теме «Методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования»

Данная работа выполняется по итогам освоения третьего раздела дисциплины и является основой структуры предпроектного анализа ВКР. Смысл ее в подготовке индивидуального проектного задания по методике выполнения предстоящей выпускной работы.

Задачи работы:

- определение спектра актуальной проектной проблематики;
- определение основных стадий процесса архитектурно-дизайнерского проектирования ВКР;
- определение основных методов и приемов проектирования, включая проектно-пластический синтез на различных стадиях проектного процесса;
- формирование библиотеки архитектурно-дизайнерских и художественных аналогов;
- формулирование требований к приемам и характеру визуализации ВКР.

Состав работы

Работа представляет собой предпроектное исследование, в ходе которого студент получает ответы на вышеперечисленные задачи. Результаты исследования могут быть предъявлены в форме распечатанного реферата, либо видеопрезентации, иллюстрирующей его содержание (на усмотрение ведущего дисциплину преподавателя).

Требования к графической визуализации

Композиционная структура, средства и форма подачи материала должны визуально и по смыслу отражать основные положения задания на проектирование ВКР. По итогам выполнения работы организуется совместная презентация либо просмотр рефератов ведущим дисциплину преподавателем и комиссией кафедры, включающей потенциальных проектных руководителей ВКР. Дополнительно к распечатанному реферату предоставляется его электронный файл с указанием наименования кафедры, наименования работы, курса, № группы, ФИО студента, руководителя и учебного года выполнения.

РАЗДЕЛ 3.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ

Комплексный экзамен, который проводится по итогам освоения модуля, проверяет степень освоения материалов трех дисциплин, одной из которых является курс «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования». Каждый билет содержит 3 вопроса, отражающих содержание соответствующих дисциплин.

Экзаменационные вопросы по дисциплине

«История дизайна»

1. Дизайн. Предпосылки возникновения и этапы развития. Виды дизайна. Особенности средового дизайна. Взаимодействие архитектуры и дизайна. Какие вопросы решает дизайн архитектурной среды.
2. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники (книгопечатание, изобретения, цеховые объединения ремесленников). Изобретения виднейшего представителя искусства и науки эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.
3. Европейская теория дизайна сер. XIX в. Эстетические взгляды Д.Рескина, О.Пьюджина, художников-прерафаэлитов и У. Морриса на эстетическую среду. Дискуссии о ремесле как «первоосновы» искусства. Уильям Моррис у истоков европейской теории дизайна 19 века. Практическая и теоретическая деятельность объединения «Моррис и К». Возникновение нового типа универсального специалиста в комплексном проектировании среды.
4. Внедрение машин в производства. Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения конца XVIII – начала XIX века и их влияние на формообразование (паровой двигатель, подъемники, подвесные мосты, конструкции из чугуна, освоение пластических свойств новых конструктивных материалов, примеры).
5. Значение Всемирных промышленных выставок для развития эстетических взглядов на формирование среды (в контексте становления дизайна, на примерах (выставка 1851 г. – Хрустальный дворец; выставка 1867 г. – «Дворец промышленности», выставка 1899 г. – «Дворец машин» и Эйфелева башня).

6. Фирма Михаэля Тонета, внедрение и патентование новых технологий обработки древесины при производстве мебели. Типизация в производстве и становление массового дизайна, его влияние на появление новых форм социальных контактов. Социальная ответственность фирмы, развитие производственных отношений, разделение труда. Значение Тонета для Веркбунда и Баухауза.
7. Новый стиль в Европе на рубеже XIX-XX веков (ар нуво). Принципы формирования нового стиля. Представители стиля в Бельгии: Виктор Орта и Анри Ван де Вельде. Общество «Сецессион» в Австрии, лидеры школы (Отто Вагнер, Й.Ольбрих, Й.Хофман, К.Мозер). Венские мастерские.
8. А.Лоос – от украшательства к рациональности форм, геометризм и рационализм. Ч.Макинтош и его влияние на обновление предметной среды.
9. Русская инженерная школа на рубеже 19-20 в.в.. Выставочная деятельность в России. В.Шухов, значение рассчитанных им висячих и арочных конструкций для развития архитектурно-дизайнерского формообразования (работы в области нефтеперегонного производства, мостостроение, павильоны на Нижегородской ярмарке, водонапорные башни, башня Шухова и др.).
10. Значение производственных союзов типа «Веркбунд» для становления дизайна и развития промышленного производства. Первые идеи функционализма в Европе. Герман Мутезиус, Анри Ван де Вельде и Петер Беренс – лидеры Веркбунда, их практическая деятельность. П.Беренс и компания АЭГ.
11. Деятельность группы «Де Стиль» - импульс для развития дизайна в Западной Европе (Питер Мондриан, Тео ван Дусбург, Геррит Ритвельд). Художественный авангард в Европе начала XX века. Абстракционизм, кубизм, футуризм .
12. Баухауз в Германии (Этапы становления и развития школы. Веймар, Дессау, Берлин)
13. Вальтер Гропиус у истоков формирования Баухауза. Педагогическое новаторство школы. Пропедевтический (форкурс) в Баухаузе, его изменение под влиянием И. Иттена, Ласло Мохой Надя и Й.Альберса.
14. М.Брант, М.Бройер и др. выпускники школы Баухауз. Их деятельность в производственных мастерских. Международное значение Баухауза.
15. Художественное образование в дореволюционной России. Строгановское промышленное училище и Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Реформа художественного образования в России после 1917 г. Государственные Свободные художественные мастерские – учебные заведения нового типа.
16. ВХУТЕМАС – комплексное высшее художественное учебное заведение. Структура, специальные факультеты; пропедевтические дисциплины «Пространство», «Цвет». «Графика». «Объем».
17. Основные этапы развития ВХУТЕМАСа. Деятельность Равделя, Фаворского и Новицкого на посту ректора ВХУТЕМАСА. Рабфак и «пролетаризация» вуза.
18. Деятельность Родченко и становление дизайнерского образования во ВХУТЕМАСе. Дерево и металлообрабатывающий факультеты – основа дизайн ориентации в образовании. «Культура вещи» А.Родченко, и «культура материала» В.Татлин. Проектирование многофункциональных вещей. Интерьеры и оборудование клубов.
19. Связь искусства с производством и наукой в учебном процессе (ВХУТЕМас в Москве и Баухауз в Германии).

20. Проблема «нового» быта и проектирование вещей в послереволюционной России. Принципы формообразования в дизайне первых послереволюционных лет. Эль Лисицкий о перестройке быта. Привести примеры дизайнерских проектов для жилья, театра, выставок в первые послереволюционные годы в России (Эль Лисицкий, Родченко, Степанова и др.)
21. Новые объекты городского дизайна в послереволюционной России. Супрематизм и К.Малевич. Эль Лисицкий и «проекты утверждения нового», Кубизм и супрематизм в формировании городской среды.
22. Промышленный дизайн в США и его особенности. Начальный этап развития – Г.Грино, Д.Гриффис, теории о развитии формы, «техника без художников». Чикагская архитектурная школа (Л.Салливан), ее значение для развития рациональных идей в архитектуре и дизайне, отражающих образ «машинной» эпохи. Деятельность Мис Ван дер Роэ в США, становление модернизма.
23. «Тейлоризм» и «фордизм» – явления в организации производства. Влияние технических изобретений на развитие дизайна. «Стримлайн» и «стайлинг» в американском дизайне. Фрэнк Ллойд Райт и «органическая» архитектура. Новые принципы формирования интерьерных пространств.
24. Промышленные дизайнеры в США: Норманн Бел Гедес, Уолтер Дорвин Тиг, Дрейфус Генри, Эрл Харли и др. Школа Кронбрук. Мастера дизайна послевоенных десятилетий. (Ээро Сааринен, Чарльз Имз и др.). Влияние новых материалов и технологий на процесс формообразования.
25. Отличие промышленного дизайна в США от европейской и российской модели дизайна. Сравнительный анализ результатов практического дизайна в Германии, США и России в 20 гг. 20 века.

Экзаменационные вопросы по дисциплине

«Комплексное формирование объектов и систем архитектурной среды»

1. Проектная культура, формы проектности и тенденции развития.
2. Среда обитания, типология, варианты структуры и ее слагаемые.
3. Среда открытых пространств (городская среда).
4. Интерьеры зданий и сооружений, структура и типология.
5. Специализированные формы среды (дизайнерские комплексы, среда-событие, природные системы).
6. Инфраструктурные средовые системы.
7. Задачи и базовые категории процессов средоформирования ДАС.
8. Образ жизни как основа целей формирования архитектурной среды.
9. Эмоциональная ориентация среды как принцип реализации ее прагматических установок.
10. Масштабность, тектоника, композиция и гармонизация средовых структур.
11. Комплексность средового формотворчества, взаимодействие факторов средоформирования.
12. Архитектурно-пространственный каркас средовых объектов и систем.
13. Материалы и формообразование компонентов среды, тканые и мягкие структуры.
14. Дизайнерское оснащение как фактор формирования средового пространства.

15. Природные компоненты среды, их роль в средовом проектировании.
16. Визуальная культура (роль цвета и света) в дизайне архитектурной среды.
17. Навыки, алгоритмы и технологии средового проектирования.
18. Предпроектный и проектный анализ в ДАС.
19. Проектные идеи и темы, типология и варианты их генерирования.
20. Специфика композиции в дизайне среды.
21. Гармонизация средовых состояний как особая задача ДАС.
22. Динамичность средовых объектов и систем, ее формы и средства их реализации.
23. Эксперимент в дизайне среды.
24. Дизайн среды как особая форма реализации категории «синтез искусств».
25. Перспективы развития архитектурно-дизайнерского проектирования.

Экзаменационные вопросы по дисциплине

«Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования»

1. Средовой дизайн в контексте современных видов пространственного творчества.
2. Компоненты формирования среды и их взаимосвязи с жизнедеятельностью человека.
3. Социальные основы и современные задачи дизайна средовых объектов.
4. Инновационные тенденции в средовом дизайне.
5. Среда как объект проектирования, ее характеристики и слагаемые.
6. Принципы совершенствования художественно-эстетических и функциональных составляющих среды.
7. Типы композиционных структур, их плоскостные, объемные и пространственные вариации.
8. Структура и средовая рефлексия как базовые принципы композиционного формообразования в дизайне среды.
9. Современные концепции формообразования в дизайне среды.
10. Влияние модернизма и постмодернизма на современную культуру проектирования.
11. Роль пластического языка в проектировании.
12. Экология как определяющая тенденция современного художественного языка.
13. Пропедевтический дизайн и нелинейная парадигма в архитектуре рубежа 20-21 вв. – эволюция проектно-поисковых концепций.
14. Минимализация средств как инструмент развития профессионального сознания.
15. Типы контекста, их учет и значение в проектном процессе.
16. Понятия «дух места» и «дух времени», их влияние на рождение проектной идеи.
17. Социальный и проблемно-экологический контексты проектирования.
18. Технология творческой импровизации и ее формообразующее значение в проектировании.
19. Эскизность как способ оестествления акта художественного творчества.
20. Граничность как искомая категория проектного мышления и принцип современного формообразования.
21. Использование технических инноваций в качестве инструмента повышения качества проектных решений.
22. Организация процесса проектирования и его основные этапы.
23. Проектно-пластический синтез на различных стадиях проектного процесса.

24. Критерии оценки архитектурно-дизайнерских решений на основе знакомства с тенденциями современного архитектурно-дизайнерского формообразования.
25. Проектная культура и мышление как этическая и эстетическая основа профессии «архитектор-дизайнер».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Основная:

1. Аронов В.Р. Концепции современного дизайна. 1990-2010. – М.: Артпроект, 2011. – 224 с.
2. Дущев М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре: монография/ Нижегород. гос. архит.-стр. ун-т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – 388 с.
3. Ефимов А.В. Цвет + форма. Искусство 20-21 веков. Живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт – М.: БуксМАрт, 2014. – 616 с.: ил.
4. Ермолаев А. П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер: имена, суждения, анализы: учебное пособие для вузов. – М.: Архитектура-С, 2004. – 204 с.: ил.
5. Ермолаев А. П. Новый словарь дизайнера: учебное пособие. – М., LiniaGrafic!, 2014. – 216 с.: ил.
6. Кристофер А. Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство / пер. с англ. И. Сыровой. М.: Студия Артемия Лебедева, 2014. – 1096 с.
7. 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.
8. Словесные конструкции: 35 великих архитекторов мира: сб. статей под ред. Е. Микулиной. – М.: КоЛибри: Азбука-Атикус, 2012. – 240 с.: ил.
9. Смоляр И.М. Экологические основы архитектурного проектирования: учеб. пособие УМО /И.М. Смоляр, Е.М. Микулина, Н.Г. Благовидова. – М.: Академия, 2010. – 160 с.: ил.
10. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой подход): учебник / 2 изд., доп. и испр. – М.: Архитектура-С, 2009. – 408 с.: ил.
11. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2007. – 160 с.: ил.
12. Шимко В.Т. Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды /В.Т. Шимко, А.А. Гаврилина. – М.: Архитектура-С, 2004. – 104 с.
13. Эймерт Д. Искусство и архитектура XX век / пер. с англ. в 2-х томах. – М.: ЗАО «БММ», 2011.

Дополнительная:

1. Азизян И.А. Теория композиции как поэтика архитектуры / И.А. Азизян, И.А. Добрицына, Г.С. Лебедева. – М.6 Прогресс-Традиция, 2002. – 568 с.: ил.
2. Архитекторы: 300 биографий: краткий биографический словарь / сост. И. И. Комарова. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2000. – 576 с. : ил. (Краткие биографические словари).
3. Бродский И. А. Нобелевская лекция / Бродский И.А. Поклониться тени: эссе/ пер. с англ. Е. Касаткиной. – С-Пб., 2006. – С 240-241.

4. Вержбицкий Ж.М. Архитектурная культура: искусство архитектуры как средство гуманизации «второй природы» / Рос. акад. Художеств, С-Пб. 1998. – 51 с.
5. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века / пер. с пол. М.В. Предтеченского; под ред. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1990. – 286 с.: ил.
6. Грубе Г. Путеводитель по архитектурным формам / Г. Грубе, А. Кучмар; пер. с нем. М. В. Алешечкиной. - М.: Архитектура-С, 2005. – 215 с.
7. Дженкс Ч. А. Язык архитектуры постмодернизма./Пер. с англ. А.В. Рябушина, М.В. Уваровой./Под ред. А.В. Рябушина, В.Л. Хайта.— М.: Стройиздат,1985. — 136 с.
8. Добрицына И.А. От постмодернизма – к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 416 с.: ил.
9. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: в 2 т. / под ред. А.Д. Кудрявцевой. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – Т. 1-2.
10. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. – М.: КомКнига, 2006. – 352 с.
11. Кармазин Ю.И. Творческий метод архитектора. Введение в теоретические и методологические основы / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. – Воронеж: изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. – 496 с.
12. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. – М.: Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, 2000. – 106 с.
13. Курьерова Г.Г. Итальянская модель дизайна. Проектно-поисковые концепции второй половины XX века (Серия «Зарубежный дизайн») / М.: ВНИИТЭ, 1993. – 154 с.: ил.
14. Лебедев В.В. Заметки о пространственной и эстетической сущности архитектуры. – М.: Стройиздат,1993. – 253с.
15. Линч К. Образ города. /Пер. с англ. В.Л. Глазычева; Под. ред. А.В. Иконникова. – М.: Стройиздат, 1982. – 328с.
16. Мардер А.П. Эстетика архитектуры: Теоретические проблемы архитектурного творчества.— М.: Стройиздат, 1988. – 213с.
17. Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. – С-Пб., 2002. – 295 с.: ил.
18. Орельская О. В. Современная зарубежная архитектура: учебное пособие для вузов / О. В. Орельская. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 268 с.
19. Раппапорт А.Г. Методологические проблемы исследования архитектурной формы // Раппапорт А.Г., Сомов Г.Ю. Форма в архитектуре: Проблемы теории и методологии / ВНИИ теории архитектуры и градостроительства. – М.: Стройиздат, 1990. – С.3-162.
20. Сидорина Е.В. Конструктивизм без берегов. – М., Прогресс-Традиция, 2013.
21. Слово архитектору: принципы, мнения и афоризмы всемирно известных дизайнеров / под ред. Л. Дашкес; пер. с англ. К. Наумова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 160 с.
22. Социально-культурные функции города и пространственная среда / Под общ. ред. Л.Б. Когана. – М.: Стройиздат, 1982. – 172 с.
23. Саркисов С.К. Основы архитектурной эвристики. М.: Архитектура-С, 2004. – 352 с.
24. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству: Сборник./Сост. игумен Андроник (А.С.Трубачёв) и др. – М.: Изобраз. искусство, 1996. – 336 с.
25. 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.

26. Цумтор П. От увлечения вещами к самим вещам; С. Ситар // Проект International. – 2008. – № 18. / Цумтор П. Размышления об архитектуре / пер. с англ. С. Ситар. – 2006. – С. 131-139.
27. Эстетические ценности предметно-пространственной среды/ Иконников А.В., Каган М.С., Пилиненко В.Р. и др. Под общ. ред. А.В. Иконникова; ВНИИ тех. эстетики. – М.: Стройиздат, 1990. – 334с.
28. Явейн О.И. Проблема пространственных границ в архитектуре: Автореф. дис. канд. архит. М., 1982. – 18 с.
29. Anker P. From Bauhaus to Ecohouse. – Louisiana State University Press Baton Rouge, 2010. – 216 p.
30. Ching F.D.K. Architecture. Form, Space, & Order. NY.: John Wiley&Sons, Inc., 1996. – 416 p.
31. Davis D. Art and the Future. A History / Prophecy of the Collaboration between Science, Technology and Art. New York. Washington, 1973. – 208 p.
32. Fiel P. and Fiel C. Designing the 21st Century. Taschen, 2001. – 576 p.
33. Moore Charles, W. Body, Memory and Architecture (Yale Paperbound) / W. Moore Charles, Kent C. Bloomer, Robert J. Yudell. – New Haven : Yale University Press, 1977. – 159 p.
34. Munari B. Design e comunicazione viziva. GLF, 2007. – 356 p.
35. Neumann C. Design Directory. Italy / NY.: Universe publishing, 2000. – 384 p.
36. Smritilekha N. Dance and Architecture: Body, Form, Space and Transformation / N. Smritilekha. – Biblio Bazaar, 2012. – 74 с.
37. Spiller, N. Digital Architecture Now: A Global Survey of Emerging Talent / N. Spiller. – London : Thames & Hudson, 2009. – 400 p.
38. Wucius Wong. Principles of form and design. NY, John Wiley&Sons, Inc., 1993. – 352 p.

Электронные ресурсы:

1. Архитектура и философия. Творческие поиски Грега Линна и его учеников. – Режим доступа: <http://www.abitant.com/posts/arhitektura-i-filosofiya>.
2. Архитектура с профилактикой одиночества. – Режим доступа: <http://orlova.cih.ru/blog/tag/сарай>.
3. Белоголовский В. Критический взгляд: интервью с Кеннетом Фрэмптоном / В. Белоголовский // ТATLIN. – 2009. – № 6. – Режим доступа: <http://archi.ru/press/russia/21973/kriticheskii-vzglyad-intervyu-s-kennetom-fremptonom>.
4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин. – Режим доступа: http://nova.iatp.by/03/benjamin_pr-iskuss-v-epohu-ego-tehn-vostr.pdf
5. Боков А. В. Две стратегии архитектуры /А. В. Боков. – Режим доступа: http://www.bokov.info/katalog/publ_dve_strategii.htm.
6. Большая пластика чувств. – Режим доступа: <http://td-kristi.ru/news/bolshaya-plastika-chuvstv.html>.
7. Буданов В. Г. Синергетика: история, принципы, современность / В. Г. Буданов. – Режим доступа: <http://spkurdyumov.ru/what/sinergetika-istoriya-principy-sovremennost>.

8. Быстрова Т. Кристофер Александер: архитектура вне времени и идея шаблонов проектирования / Т. Быстрова // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2011. – № 1. – Режим доступа: http://www.taby27.ru/tvorcheskie_raboty/pro-arxitektorov-dizajnerov-xudozhnikov/kristofer-aleksander.html.
9. Вахромеев О. Дополненная архитектура / О. Вахромеев. Режим доступа: <http://archnest.com/redmadrobot/blog/3347/>
10. 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>.
11. Гиршман М. М. Художественная целостность / М. М. Гиршман. – Режим доступа: <http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse3424.htm>.
12. Дженкс Ч. Новая парадигма в архитектуре / Ч. Дженкс; пер. с англ. А. Ложкина, С. Ситар. – Режим доступа: <http://cih.ru/ae/ad37.html>.
13. Игра отражений и преломлений: интервью со Стивеном Холлом. – Режим доступа: http://archi.ru/press/russia/press_current.html?nid=34468.
14. Карпов А. В. Интуитивное мышление / А. В. Карпов. – 2010. – Режим доступа: <http://psyera.ru/intuitivnoe-myshlenie-2095.htm>
15. Косыев В. Я. Единая теория поля, пространства и времени / В. Я. Косыев. – Режим доступа: <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5299.html>.
16. Кравченко М. П. Развитие фрактальной теории в архитектуре времени / М. П. Кравченко. – 2010. – Режим доступа: http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/aspirant/filosofiya-nauki.-arxitekture-dizajnu-dpi/fraktal-arch.html.
17. Митрошенков О. Что придет на смену постмодернизму? / О. Митрошенков. – Режим доступа: <http://svom.info/entry/355-cto-pridet-na-smenu-postmodernizmu/>
18. Пелипенко А. А. Люди слова и люди цифры. К проблеме культурно-антропологических факторов системного кризиса современности // Мир психологии, 1998, № 1. Режим доступа: <http://apelipenko.ru/Наука/Статьи/Эвристика.aspx>
19. Пьянкова Н. С. Черты прагматической эстетики в предметно-пространственной среде Питера Цумтора // Архитектон : известия вузов / Урал. архитектур-худож. акад.– Екатеринбург, 2011. – № 35. – Режим доступа: <http://archvuz.ru/cont/300>
20. Серебрякова, И. Франсуа Шаслен: «С Жаном Нувелем у меня интеллектуальная вражда» / И. Серебрякова. – Режим доступа: <http://archi.ru/world/48196/fransua-shaslen-s-zhanom-nuvelem-u-menya-intellektualnaya-vrazhda>
21. Слово Мастеру: Питер Эйзенман [Электронный ресурс] // Architectural Digest. – 2004. – № 5. – Режим доступа: <http://myarchi.ru/slovo-mastery/piter-aizenman-may-2004/>
22. Тотан Кузембаев: «Мечту нельзя реализовать...» / Т. Кузембаев // ТАТЛИН_MONO 3_8_2007. Режим доступа: <http://www.archinfo.ru/publications/item/154/>
23. Фесенко Д. Е. Постпостмодернистский транзит – архитектурные рефлексы // Архитектурный вестник. – 2013. – № 133. – Режим доступа: <http://archvestnik.ru/node/7365>
24. Хайдеггер М. Искусство и пространство / М. Хайдеггер; пер. В. В. Библихина. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Heidegg/IskProstr.php
25. Ходилио Ф. Новейшая архитектура / Ф. Ходилио. Изд.: Taschen, Астрель, 2008 г. – Режим доступ : <http://www.chtivo.ru/book/1448084/>

26. 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
27. Холодова Л.П. Глобальная креативность: синтез архитектуры с другими научными дисциплинами / Л.П. Холодова, Я. Янкова, С.С. Титов // Архитектон: известия вузов. – 2004. – №1. Режим доступа: http://archvuz.ru/numbers/2004_1/ta01
28. Художественное произведение как целостность. – Режим доступа: <http://libsib.ru/estetika/chudozhestvenniy-obraz-gnoseologiya-iskusstva/chudozhestvennoe-proizvedenie-kak-tselostnost>.