

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

Содержательный компонент теоретического материала.

Раздел I Лекционные занятия

Тема : Понятие о среде. Основные принципы ландшафтного, архитектурного проектирования.

Цель: Определить сущность дизайна как проектной творческой деятельности.

Идея создания объекта на основе принципиально нового конструктивно-технологического решения, обуславливающего новизну структуры и формы произведения дизайна, не имеющего аналогов и прототипов.

Задачи.

Развитие познавательной деятельности, композиционного создания образа и идеи проекта.

Дизайн среды - давно существующие виды художественного освоения живой природы (флоры), называемые «садово-парковое искусство», «ландшафтная архитектура», включившись в сферу дизайна, стали именоваться «садово-парковым или ландшафтным дизайном». А искусство иллюминации, световых эффектов, подсветки зданий, сооружений, фонтанов, декоративного освещения в приусадебных садах и парках стало называться «световым дизайном». Искусство составления композиций из цветов, листьев, веток, корней, камней, подобное японскому искусству «икебана», используемое в украшении различных общественных или жилых зданий, стали называть «фитодизайном» или «дизайн флористикой». Здесь подчеркивается, что термином «дизайн» может обозначаться не только сама дизайн-деятельность (ее процесс), но и ее метод, и ее результат (дизайн-продукт).

Определяется сущность дизайна как проектной творческой деятельности, объектами дизайна совмещающей в себе и художественное, и техническое начала. Указывается, что являются разнообразными изделия, комплексы, системы (формирующие предметную среду), рассчитанные именно на промышленное производство. Нынешнее время добавило к этим привычным задачам профессионального обучения новую: учиться в архитектуре лучше одновременно. Это очень трудно — надо больше знать и уметь. Но возможно. Что автор и попытался показать на примере самой молодой на сегодняшний день проектной специальности — ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ.

Для обозначения практики дизайна в русском языке использовался и используется термин «художественное конструирование», означающий метод и процесс деятельности художника-конструктора (дизайнера). Художественное конструирование нацелено на обеспечение удобства пользования объектом разработки, максимального соответствия условиям эксплуатации, создания гармонически целостной и выразительной формы, что обеспечивает эстетическое совершенство изделия, комплекса, ансамбля, предметной среды. В художественном конструировании используются средства и методы ряда наук, искусства и техники в целях создания оптимальной для человека предметно-пространственной среды. Помимо термина «художественное конструирование» использовался и используется термин «художественное проектирование». Это одно из направлений дизайн -проектирования, в котором ведущее место занимает художественно-образное начало.

Далее, эти направления различаются по требуемой степени новизны, оригинальности разработки. Это могут быть задачи либо чисто стилевой модернизации, основанной на совершенствовании в той или иной степени потребительских свойств объекта разработки, либо проектирования объекта с новой комбинацией известных функций или качественно новой функцией (функциями), либо создания объекта на основе принципиально нового

конструктивно-технологического решения, обуславливающего новизну структуры и формы произведения дизайна, не имеющего аналогов и прототипов.

Литература:

Шишанов А. В. Дизайн интерьеров в 3 ds Max 9 / Шишанов А. В. - СПб. : Питер, 2007.

Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник : учеб. пособие для студ. архит. и дизайнерских спец. / Г. Б. Минервин [и др.] ; под ред. Г. Б. Миневрина, В. Т. Шимко . - М. : Архитектура-С, 2004.

Трофимова А. Ф.

Дизайн - проект учебного участка / Трофимова А. Ф.

// Биология в школе. - 2005.

Дизайн архитектурной среды : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. подготовки 521700 Архитектура и спец. 630100 Архитектура / А. В. Ефимов [и др.]. - М. : -С, 2005.

Раздел II Лекционные занятия

Тема : Проектный процесс в средовом дизайне. Становление проектного решения.

Понятие предпроектного анализа.

Цель: Осуществление в результате дизайн- проектирования идеи создания гармоничного объекта. Проектный анализ и гармонизация проектного решения среды.

Задачи: Дизайнерская деятельность опирается на определенные принципы и связанные с ними закономерности. Осуществление в результате дизайн- проектирования идеи создания гармоничного объекта,

В целостной структуре и форме которого воплощаются все общественно необходимые свойства проектируемого изделия (комплекта, комплекса, ансамбля, предметной среды) как с позиций производства, так и с позиций потребления вещи, обуславливает необходимость объединения в процессе художественно-образного моделирования объекта дизайна научных принципов с принципами художественными, а также разработки и применения специфической методики дизайна, отличающейся от других методов проектирования.

1. Принцип системности предполагает учет при проектировании изделий – объектов дизайна их связей с другими изделиями, со средой функционирования и восприятия этого объекта человеком - потребителем (или группой людей). В отличие от инженерного подхода, рассматривающего объект как чисто техническую систему, замкнутую в себе, дизайн осмысливает, анализирует и синтезирует свои объекты в системе «человек – предмет – среда».

2. Принцип научной обоснованности заключается в необходимости следовать в процессе дизайн -проектирования общеметодологическим установкам теории дизайна, учитывать положения социологии, психологии, эргономики, экономики, технологии, экологии, кибернетики, эстетики, культурологии.

3. Принцип коллегиальности подразумевает участие в проектировании объектов (в зависимости от специфики объекта и степени его сложности, постоянно или периодически) специалистов различного профиля и количества: дизайнеров, конструкторов, технологов, экономистов, эргономистов, экологов, социологов, психологов, товароведов, маркетологов и т. п.

4. Принцип гуманистической направленности подразумевает гуманизацию предметной среды и ее компонентов в различных сферах и областях жизнедеятельности людей, преобразование «техноформы» (технической структуры и формы) в «антропоформу» объекта проектирования.

Принципы дизайна определяют сущность проектирования в целом:

1-й принцип обеспечивает единство и целостность объектов дизайн-проектирования;
2-й принцип – высокое качество решения проектных задач в их взаимосвязи;
3-й принцип – организованность и продуктивность творчества;
4-й принцип – совершенство сущности и процесса работы на основе единых методологических установок;

5-й принцип – полноту учета и удовлетворение разнообразных потребностей общества (его макро- и микрогрупп, и индивидов) в соответствии с мерами материально-художественной культуры в ее развитии и мерой человека.

Прежде всего они определяются степенью структурной сложности и составом элементов объекта проектирования, т.е. задачей разработки или отдельного изделия, или набора (комплекта) изделий, или ансамбля, или комплекса (системы) изделий, или предметно-процессуальных систем (дизайн -программ). Далее, эти направления различаются по требуемой степени новизны, оригинальности разработки. Это могут быть задачи либо чисто стилевой модернизации, основанной на совершенствовании в той или иной степени потребительских свойств объекта разработки, либо проектирования объекта с новой комбинацией известных функций или качественно новой функцией (функциями), либо создания объекта на основе принципиально нового конструктивно-технологического решения, обуславливающего новизну структуры и формы произведения дизайна, не имеющего аналогов и прототипов.

Литература:

Бодрийяр Ж.

Архитектура : правда или радикальность / Бодрийяр Ж. ; пер. с нем. Воробьевой А. Г., Вильковского М. Б.// СОЦИС. - 2011.

Делитц Х.

Архитектура в социальном измерении / Делитц Х.
// СОЦИС. - 2008.

Архитектура, строительство, дизайн : учебник для студ. высш. и сред. спец. учеб. заведений, обуч. по направл. "Архитектура" и "Строительство" / под общ. ред. А. Г. Лазарева. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007.

Архитектура, строительство, дизайн : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. "Архитектура" и "Строительство" / под общ. ред. А. Г. Лазарева. - Ростов н/Д , 2005.

Раздел III, VI.

Лекционные занятия .

Тема: Принципы архитектурно-дизайнерского проектирования.

Основы архитектурного проектирования. Архитектурные сооружения.

Цели: Изучение основы дизайна и средового проектирования, как важнейшей части обучения будущих архитекторов и дизайнеров.

Задачи: Изучение формобразующих элементов в структуре, тектонике, декоративных решениях проектирования среды, будет соблюдаться основной принцип дизайна

Сегодня полноценный интерьер любого назначения немислим без интенсивного оснащения мебелью, оборудованием, разного рода украшениями, предметами быта, которые вместе с архитектурной основой должны составлять среду — эстетически завершенный, удобный, целесообразно организованный предметно-пространственный ансамбль. Или — по В. Гропиусу — «гармоничное пространство для жизни», невозможное без тесного взаимодействия двух искусств — архитектуры и дизайна, взаимодействия, требующего определенного уровня знаний и умений в обеих сферах проектной деятельности. И только

тогда в структуре, тектонике, декоративных решениях массовой продукции будет соблюдаться основной принцип дизайна — прекрасное в потреблении есть рациональным образом организованное необходимое. Т.е. будут исключены тупиковые, непроизводительные расходы, вызванные ложно понятыми требованиями моды, амбициями отдельных заказчиков, наконец, ошибками проектировщиков. В этом случае осуществляются почти утопические представления мыслителей и художников, стоящих у колыбели дизайна — о справедливом распределении идеала красоты «на всех», что обеспечит дизайну, этой по всем показателям новой форме освоения действительности средствами и методами искусства — безграничные перспективы развития и совершенствования. Тем более что в запасе у дизайнерского творчества есть пока далеко не использованное свойство любой области человеческой деятельности — способность к синтезу, совместной работе с близкими видами общественного сознания. В данном случае — и с наукой, и с искусством и с большинством форм инженерного творчества — такова специфика дизайна.

Что такое — залитый разноцветными огнями ночной город? Архитектурный ансамбль, превращенный волшебством света и цвета в «живое» живописное полотно? Торжество материализованных идей оптической физики, светотехники, ландшафтно-градостроительного проектирования? Или — воссоединение средствами дизайна вершин человеческого разума и чувства в нечто невиданное — шедевр нового вида искусства?

Литература:

Ткаченко Е. В.

Дизайн-образование. Теория, практика, траектория развития : учеб. пособие для учред. высш. и сред. проф. образования по спец. - Проф. обучение "Дизайн" / Ткаченко Е. В., Кожуховская С. М. ; М-во образования РФ [и др.]. - Екатеринбург : АКВА-ПРЕСС, 2004.
Ландшафт [Электронный ресурс] / IDEX Creative team. - М. : Новый Диск, 2006.

Исаченко Г. А.

Ландшафт XXI века: реальность, воспоминания, символ? / Исаченко Г. А.

// География и экология в школе XXI века. - 2006.

Шишанов А. В.

Ландшафтный дизайн и экстерьер в 3ds Max 2011 / Шишанов А. В. - СПб. [и др.] , 2011.

Раздел V, VI .

Лекционные занятия

Тема: Комплексное формирование объектов и систем разного типа.

Анализ объёмно-пространственной формы.

Цель: Изучение областей проектирования для решения задач комплексного формирования объектов и систем нашего окружения как гармоничного, художественно осмысленного единства всех его компонентов, от зданий и помещений до урн и скамеек.

Задачи: закрепление навыков и умений в области проектирования экстерьеров, объёмно-пространственного и планировочного решения. качественную графическую подачу рабочих чертежей, разработкой принципиальных конструктивных узлов.

Дизайн среды выделилась из других (смежных) Ранее разделенные границами профессий архитектура и прикладное искусство соединились в целостность – предметно-пространственный ансамбль.

Архитектура – искусство проектировать и строить объекты, формирующие пространственную среду для жизни и деятельности человека, никогда не была явлением цельным. Потому что «объекты, формирующие пространственную среду», весьма разнообразны. Среди них преобладают сооружения либо насквозь прагматические: мосты,

плотины, дороги; либо такие, где утилитарно-практическое начало – экономическая целесообразность, функциональные задачи и соображения долговечности – настолько сильны, что почти не оставляют места для проявления тех качеств, которые мы связываем с понятием «искусство». И лишь часть архитектурных сооружений – храмы, театры, мемориальные ансамбли – целиком отвечают тому смыслу термина «искусство», который указывают энциклопедии: «художественное творчество», «художественно-образное освоение мира», «одна из форм общественного сознания».

Тем не менее, большинство людей ассоциируют слово «архитектура» с представлениями о прекрасном, духовном, с идеальными образами материально-пространственной организации нашей жизни. Архитектурное творчество испытало значительные перемены в следствие колоссального перелома в искусстве, науке, технике и образе жизни человечества, которым отмечен минувший век. Изменились глобальные установки проектной деятельности. Тысячелетия назад в строительном искусстве было два параллельных течения: «народное», привязанное к массовым видам строительства, от жилища до хозяйственных построек, и «уникальное» - крепости, дворцы и соборы, воздвигаемые профессионалами. Сегодня эти линии пересеклись – весь массив сооружаемого поручен специалистам.

Литература:

Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник : учеб. пособие для студ. архит. и дизайнерских спец. / Г. Б. Минервин [и др.] ; под ред. Г. Б. Миневрина, В. Т. Шимко . - М. : Архитектура-С, 2004.

Трофимова А. Ф.

Дизайн - проект учебного участка / Трофимова А. Ф.

// Биология в школе. - 2005.

Дизайн архитектурной среды : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. подготовки 521700 Архитектура и спец. 630100 Архитектура / А. В. Ефимов [и др.]. - М. : Архитектура-С, 2005.

Покатаев П. В.

Дизайнер - конструктор : конструирование оборудования, интерьера : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Дизайн" и "Искусство интерьера" / Покатаев П. В. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2006.

Раздел VII, VIII.

Лекционные занятия

Тема: Городская среда.

Цели: Изучить и проанализировать «Большие» средовые системы. Тенденции развития городской среды. Интегральные формы средовой системы, инсталляционные. _Основы проектной графики в дизайне.

Задачи

- освоение средств архитектурно-дизайнерской графики, овладение навыками проектной культуры и презентации проекта. Построение объемно пространственных форм в дизайне среды (основы композиции), освоение правил проекционного черчения, , светотеновой моделировки формы при помощи академической отмычки прозрачными (китайской тушью, акварелью) и кроющими красками (гуашью, темперой) во взаимосвязи с анализом памятников архитектуры, исследованием ордерной системы.

Зонирование и формообразование игрового пространства Детская игровая площадка. Принцип модуля в дизайне среды. Проект объемно пространственное решение, оригинальность конструкции, передача художественного образа, оригинальность и выразительность формы, техника исполнения чертежей, степень завершенности работы,

единое стилевое решение, органичное помещение в существующее окружение. Изучение эргономичности, экологичности материалов и безопасность конструкции помещений.

Литература:

Кожуховская С. М. ; М-во образования РФ [и др.]. - Екатеринбург : АКВА-ПРЕСС, 2004.

Ландшафт [Электронный ресурс] / IDEX Creative team. - М. : Новый Диск, 2006.

Исаченко Г. А.

Ландшафт XXI века: реальность, воспоминания, символ? / Исаченко Г. А.

// География и экология в школе XXI века. - 2006.

Шишанов А. В.

Ландшафтный дизайн и экстерьер в 3ds Max 2011 / Шишанов А. В. - СПб. [и др.] , 2011.