

Макетный проект размещения различных видов рекламы в городской среде

В этих учебных макетах витрин можно увидеть создание определенного образа благодаря использованию разных фактур и цветов составляющих ее предметов

ЗАДАНИЯ

Проектирование дизайна объектов городской среды

1. Создайте коллажно-графическую композицию. Ваша задача — сформировать единое по стилю городское пространство.

Взяв за основу фотографию части города, разместите на стенах зданий, стендах, транспорте рекламу, плакаты, вывески и другие элементы графического дизайна. Добейтесь гармоничного размещения этих элементов, учитывая законы их восприятия и композиции.

В композицию могут быть включены также объекты архитектурного дизайна: скамейки, фонари, телефоны-автоматы и т.д.

2. Создайте дизайн-проект оформления витрины магазина (детского, спортивного, хозяйственного или иного). Задание представляет собой образно-вещную композицию. Исходя из имеющихся в вашем распоряжении 2-3 реальных вещей, скомпонуйте в натуральную величину часть витрины задуманного вами магазина. В этот фрагмент витрины должны входить также оформительские элементы: ткани, фактуры, ценник, декор и пр. Работа предваряется эскизом всей витрины, который определяет тему, стиль, характер, цвет и композицию вашего фрагмента. Задание можно выполнить на уроке или дома, в обоих случаях обязательна последующая фотосъемка.

Интерьер и вещь в доме

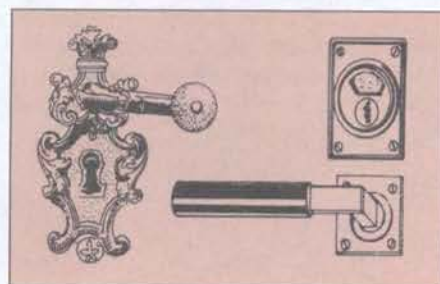
Дизайн пространственно-вещной среды интерьера

Настоящим миром вещей, конечно же, является не город, а здание. Внутри помещения вещи — главные действующие лица. Убранство и оформление *внутреннего пространства здания, т.е. интерьера*, определяется его архитектурным решением. Замысел здания не сводится лишь к созданию его внешнего вида — экстерьера, не менее значимо конструирование внутреннего пространства. Поэтому интерьер и стиль наполняющих его вещей во мно-

гом диктуется архитектурой (например, форма дверного проема, придуманная архитектором, определяет вид и стиль двери и, соответственно, дизайн дверной ручки; потолок с его лепниной определяет облик светильников и т.д.).

Интерьер — синтез архитектуры и дизайна, рождающийся в единстве планировки пространства и вещной среды.

Архитектурное решение помещения (планировка, окна, двери, лестницы и пр.) определяет стиль дизайна интерьера

Назначение помещения определяет стиль интерьера и дизайн вещей, находящихся в нем. Поэтому интерьеры офисов и театров, вокзалов и больниц, научных лабораторий и заводских цехов, станций метро и стадионов, не говоря уже о жилых помещениях, столь непохожи друг на друга.

В понятие **дизайн интерьера** входят оформление и декорирование (цветовое и фактурное) стен, потолка, пола, оконных и дверных проемов с помощью обоев, штор, жалюзи, а также организация удобной и комфортной среды для работы, отдыха, сна и бытовых нужд.

Вещь и интерьер *историчны и социальны*. В каждом обществе в каждую историческую эпоху существует свое понимание красоты и устройства интерьера. Мебель и убранство, например, интерьеров эпохи *барокко* отличаются от мебели и убранства эпохи *классицизма* или *модерна*. Интерьер и вещи одного и того же назначения совершенно непохожи в дворянском и буржуазном доме, в купеческом и крестьянском, артистическом и обывательском. К тому же они столь различны, сколь различны их владельцы. Эстетические пристрастия, понимание красоты и удобства так или иначе проявляются в оформлении интерьера.

В вещах, во всей атмосфере и обстановке интерьера отпечатывается «душа дома» и его хозяина. Вещи и пространство концентрируют в себе характер и суть жизни этого дома

Интерьерная галерея в Санкт-Петербурге

Понимание красоты и организации пространства интерьера в прошлом и настоящем различны, как и понимание комфорта и удобства среды для каждодневной деятельности человека

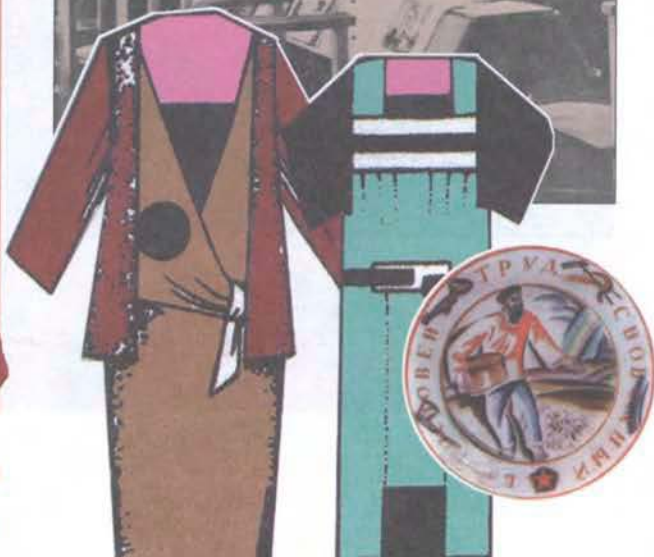
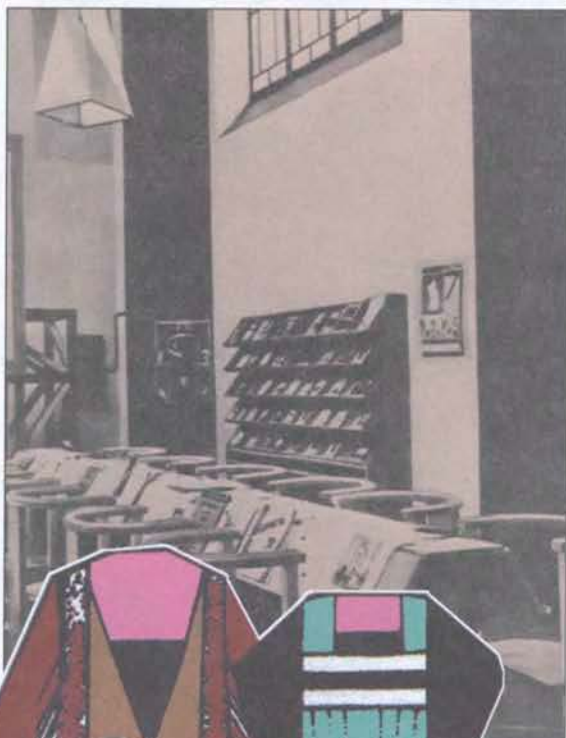
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи возникает в совокупности архитектурно-пространственной и вещной среды, включающей в себя все многообразие дизайна: интерьера и мебели, одежды и хозяйственной утвари. В этом выражается облик времени и образ жизни людей будь то в дворянском обществе XVIII в. или в социалистическом XX в.

В обстановку интерьера входит множество элементов дизайна, которые не только определяют его облик, но и формируют пространство помещения. Интерьеры прошлого часто переполнены вещами, вещами и скорее это царство вещей, нежели человека. Мы видим, какую активную роль в разные эпохи играет деталь в создании стиля комнаты. Вещи неотрывны от художественных тенденций и вкусов эпохи, от развития всего искусства и в особенности архитектуры.

Впитывая мировой художественный опыт, школа русского декора и отечественный дизайн создали уникальные образцы вещей — от пышных и изысканных фарфоровых посудных сервизов, ножей, вилок и светильников до конструктивистской мебели рабочих клубов и интерьеров московского метро.

Стиль помещения и его пространственное решение зависят от расстановки в нем мебели: стульев, столов, диванов, шкафов и др.

Дизайн современной мебели — это результат развития искусства мебельщиков с самых давних времен. Так, стул явился результатом эволюции древних седалищ, лавок, а шкаф ведет свое начало от простейших хранилищ — сундуков.

Прообразом отечественной мебели были традиции европейского мебельного искусства. Так, в России стул впервые упоминается в допетровских письменах, но только с конца XVII — начала XVIII в. можно говорить о развитии отечественной мебели. С течением времени выработался и распространился не только тип русского стула, но и вообще стиль отечественного мебельного искусства

Со временем сундук, как говорится в просторечье, поставили «на попа», и возник прообраз шкафа. Затем по прошествии времени возникли полки и дверцы, появились выдвигаемые ящики. Все это были поистине революционные события в мире мебели. Интересно наблюдать, как в череде художественных стилей и форм менялся во времени облик шкафа от прабабушкиного комода до современных шкафов-купе

Не менее интересна эволюция стола от простейших форм к конторке (прообраз нынешних секретеров) и до оригинальнейшего многообразия столов в эпоху ампира и модерна

Развитие формы спальной мебели характеризуется стремлением к ее большей трансформации: от раскладушки и кресла-дивана до откидной кровати

Мебель не только формирует облик интерьера, но, в свою очередь, и сама конструктивно определяется функцией и назначением помещения. Так, одни и те же по своей функции предметы интерьерного дизайна (светильники, стулья, шкафы, столы и пр.) имеют различный вид в аэропорту, кафе, учреждении или жилой квартире

Ансамбля в обстановке можно достичь за счет как гарнитура, так и разнотильных вещей, композиционно объединенных друг с другом

Многие вещи конструируются дизайнерами не штучно, а комплектами и в едином стиле. **Стилевое единство вещей** называется ансамблем. Понятие ансамбля может относиться как к мебели или посуде (мебельный гарнитур, посудный сервиз), так и к интерьеру. Ансамбль в интерьере складывается, если есть целостное решение всех составляющих его элементов. И не обязательно, чтобы это была единообразная целостность гарнитура. Сегодня понятие ансамбля расширилось и подразумевает художественное единство вещей разных стилей и эпох, которые сочетаются по форме, цвету и фактуре.

В сервизах объединена столовая посуда разного назначения (чайник, молочник, супница, тарелки, чашки и др.)

Дом, как говорили древние китайцы, «это не стены, а пространство между ними». Дом — это нечто сугубо личное, скрытое от других и одновременно некая витрина, демонстрация личных достижений и возможностей. И вещь тоже двулика. Казалось бы, вещь — помощник и слуга человека, но неожиданно она может приобрести власть над ним и превратиться в его хозяина. Завладев думами и стремлениями человека, вещь может стать целью его существования. А вещи не должны довлеть над человеком, какой бы это ни был суперкомпьютер или машина. Вещизм, т.е. тяга к приобретательству, — болезнь нашего века. Чтобы ни диктовала сиюминутная мода, все равно вещь — всегда после человека, всегда лишь его слуга и никогда — господин!

В коллажных работах учащихся интерьер предстает как образ мира вещей, одежды, архитектуры в их стилевом единстве, отражающем определенную эпоху. Образный портрет среды возникает благодаря подбору наиболее точно характеризующих ее деталей. Композиция строится по принципу: «Целое передается через деталь»

В создании макетов отдельных элементов сервиза их форма и цвет определяются ощущением и пониманием единства стиля всего гарнитура.

Для изготовления фрагмента сервиза может быть использована одноразовая посуда или подобные исходные материалы с последующей декоративной обработкой

ЗАДАНИЯ

Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера.

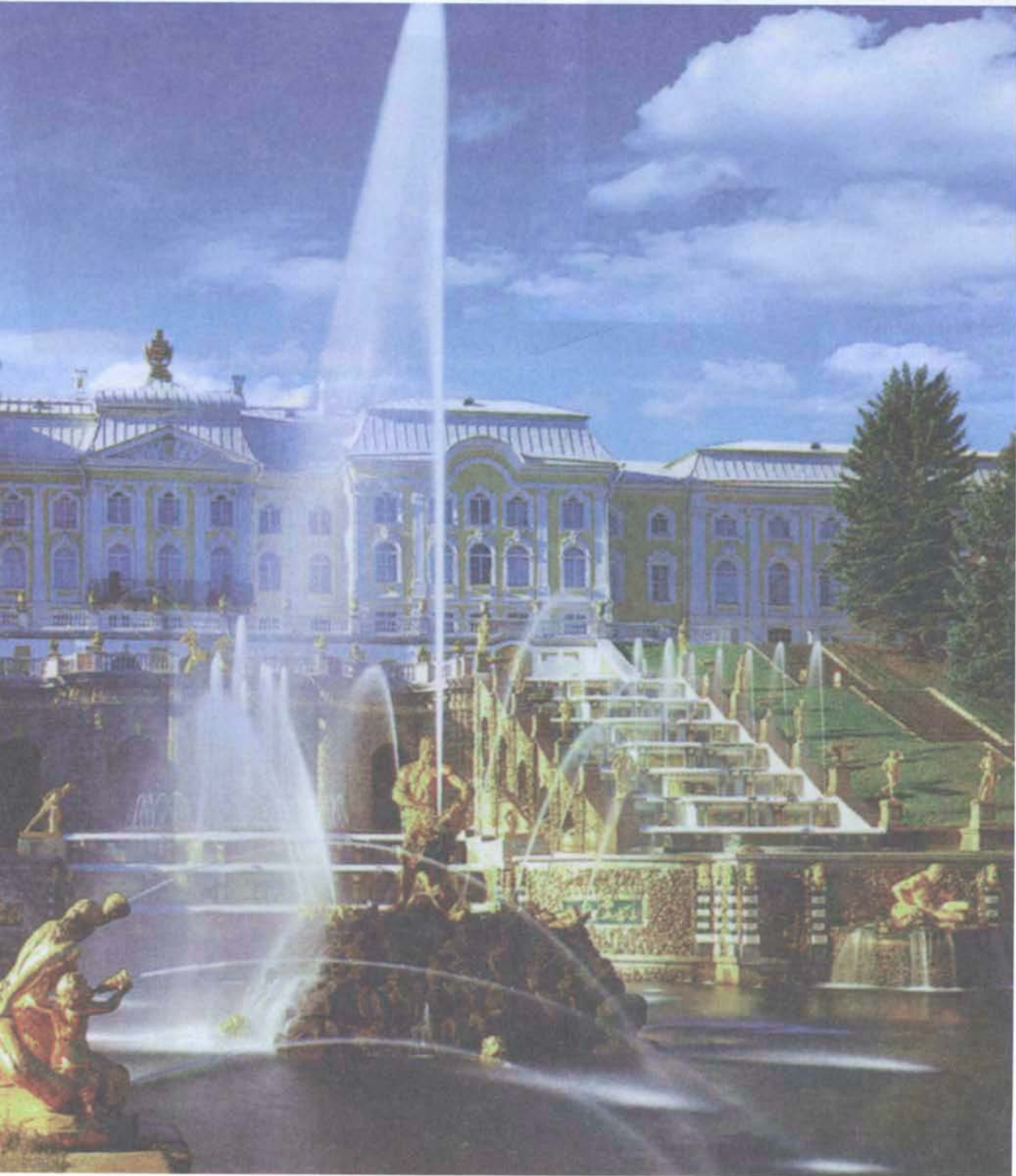
1. Выполните упражнение на понимание стилового единства вечно-пространственной среды интерьера. Подберите фотоматериал, отражающий стилевую общность архитектуры, мебели, одежды, вещей в соответствии со средой интерьера определенной эпохи (например, избы, купеческого дома, дворянского особняка, современной квартиры, автомастерской и т.д.) и сделайте:

а) образно-коллажную композицию или

б) реферат (устное сообщение), построенное на иллюстративном материале, раскрывающем тему.

2. Создайте конструктивное и декоративно-цветовое решение элемента сервиза по аналогии с его остальными предметами. Исходя из стиля сервиза в целом, сделайте макет одного предмета (чашка, ложка, нож, солонка, салфетница) в натуральную величину в материале (глина, тесто и т.п.).

Организация архитектурно-ландшафтного пространства

Человек — дитя природы, он часть природного мира. Образно говоря, все, что человек создает, — это продолжение мира природы или его разрушение. Птица вьет гнездо, бобр на реке сооружает плотины, лиса устраивается в норе, а медведь — в берлоге. Их сооружения не вредят ничьей жизни, не противоречат естественному строению мира. В то же время рукотворная среда, создаваемая человеком, казалось бы, для его пользы и блага, часто вступает в противоречие с природой. Город стал не только гордостью людей, но и истоком многих их бед. Поэтому проблема единства с природой, создания естественных и здоровых условий жизни человека стала важнейшей для современной архитектуры.

Градостроительные проекты, воплощающие идею «природу в город», объединяет стремление к различным видам озеленения города. Создание садов, парков, бульваров привело к рождению традиций садово-паркового искусства, появлению специальной отрасли архитектуры — ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ. Этот вид архитектурно-природного творчества уходит своими корнями в глубокую древность. От легендарных висячих садов Семирамиды, садов Древнего Рима с водоемами и фонтанами среди зелени внутренних дворов, садов Древнего Китая и Японии с их обожествлением природы тянется связующая нить традиций из прошлого к настоящему.

Камни, скалы, растительность, водоемы, находящиеся в городе или прилегающие к нему, — вот материалы, с которыми работает ландшафтный архитектор. А парки, сады и скверы, прогулочные зоны, набережные, бульвары, аллеи, фонтаны и даже зимние сады внутри зданий — композиционные пространственные творения из этого материала.

В Европе существуют два направления, две традиции ландшафтной архитектуры. Английский парк свободно вписывается в уже существующую природную среду или реконструирует, воспроизводит ее. Французский парк организован не по воле своенравной и неуправляемой природы, а по геометрически выверенному плану архитектора.

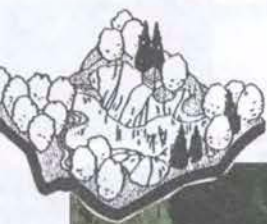

Английская школа

Французская школа

ПАРК В ПЕТЕРГОФЕ. Санкт-Петербург

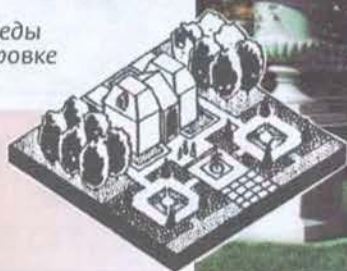

Английской школе присуще художественное и функциональное единство природной среды и архитектурных сооружений. **Французская школа** основывается на рациональном, математически выверенном подходе, когда композиция парков имеет жесткий каркас и выглядит как огромный сочиненный орнамент зеленого ковра. Типичный пример французской школы, которая получила развитие во многих европейских дворцово-парковых ансамблях, — Версаль. Если посмотреть на Версаль сверху, он будет как четкая прямо расчерченная карта, построенная на симметричном сочетании трех лучей аллей и водной глади огромного крестообразного канала.

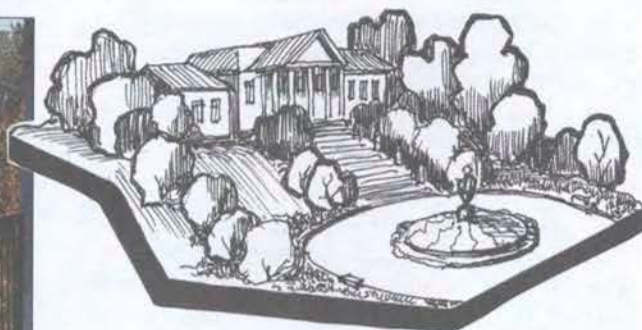

Естественность природной среды в английской свободной планировке парка

Французская традиция: симметрично направленные аллеи среди равномерно посаженных и аккуратно подстриженных деревьев, кустарников и газонов

Отечественная ландшафтная архитектура создала прекрасные образцы садово-паркового искусства не только в императорских Петергофе или Павловске под Санкт-Петербургом, но и в скромных дворянских усадьбах, полных своеобразной поэзии и красоты. Вообще русская усадьба — это целый пласт нашей национальной культуры, символ целой эпохи, ушедшей в невозвратное прошлое. Конечно, разрушенный особняк или фонтан можно восстановить по старым чертежам, но это будет «новодел», не имеющий исторической достоверности. Мы должны беречь архитектурное наследие, сохранившееся до наших дней. Сейчас возрождается культура ландшафтной архитектуры, в значительной степени утерянная в недавнем прошлом.

Русскую усадьбу трудно представить без живописно расположенного особняка, окруженного парком

Школа ландшафтной архитектуры стран Востока совсем другая. Главное в ней — глубочайшее философско-поэтическое осознание роли природы в жизни человека.

Ли-Бо

Посреди маленького озера стоит грациозный павильон из зеленого и белого фарфора.

Виден красивый мост из нефрита, похожий на изогнутую спину тигра, устремленный к павильону.

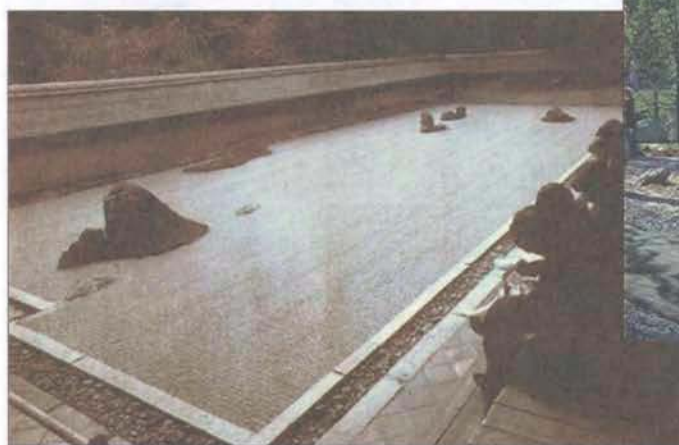
На спокойной воде озера все кажется странным и отражается, словно мираж.

Все видится, как опрокинутое: павильон из зеленого и белого фарфора, мост, словно половина луны, — арки опрокинуты...

В странах Востока архитекторы, создавая парк, старались подчеркнуть его естественность, ибо в ней они видели особую выразительность. Эту естественность как бы оттеняли беседки, домики для чайных церемоний, мостики и арки, скамьи. Их архитектура сливается воедино с замшелыми камнями, извилистыми дорожками, древними скульптурами и специально выращенными миниатюрными деревьями. В японских садах существуют особые места для самоуглубленных раздумий и молитв — Сады камней.

Традиции садово-паркового искусства стран Европы и Азии питают творчество современных архитекторов.

Сад камней.

Камни расположены по особым традиционным планировкам на площадке среди мелкой гальки

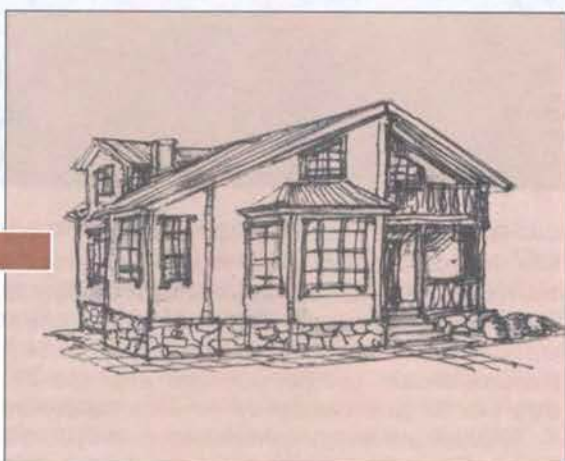
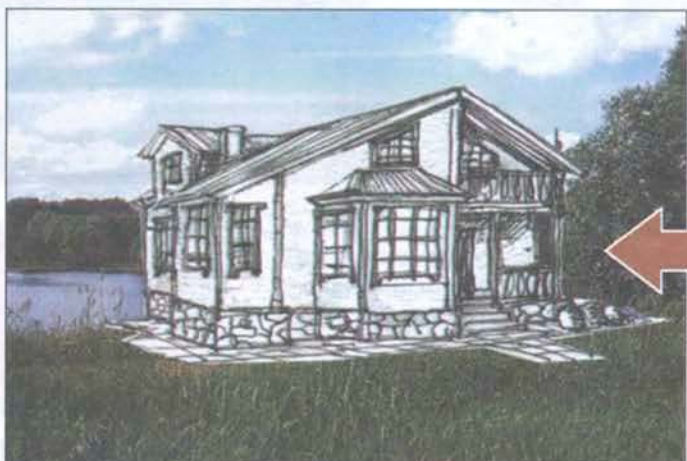

Уже в проекте любое архитектурное сооружение должно быть «привязано» к реальной местности с учетом условий природного рельефа или городского пространства.

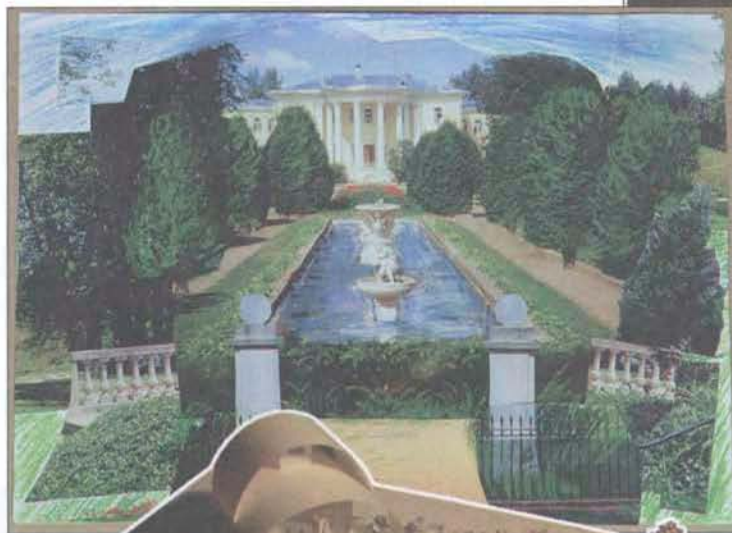
Ландшафтно-природная среда передается в макете с помощью различных фактур и природных материалов, которые имитируют, например, траву газона или гравий дорожки. Это помогает восприятию макета как реального природного ландшафта. В таких макетах мы лучше ощущаем, что сад — оазис, живой глоток воздуха в городском каменном пространстве, источник радости и энергии.

Включение архитектурного объекта в выбранную среду (коллаж)

В коллажах и макетах учащихся идет поиск композиционного единства ландшафта и архитектурного объекта.

В представленных макетах сочетается бумажное моделирование и использование природных форм (часто слегка подкрашенных в целях цветового единства)

ЗАДАНИЯ

Композиция архитектурно-ландшафтного макета

1. Выполните аналитическое упражнение «Характеристика взаимоотношений архитектуры и природы». На конкретном примере определите особенности какого-либо архитектурно-ландшафтного стиля в сравнении с другими. Упражнение можно выполнить в виде реферата или в форме устного сообщения.

2. Сделайте фотоизобразительный монтаж «Русская усадьба». Возможны два варианта: а) в нарисованный вами пейзаж (парк, берег реки, лесные дали) вклейте фотографию архитектурного объекта (флигеля, беседки и др.) так, чтобы достичь композиционного, цветового и масштабного единства изображения; б) в фотографию пейзажа, которая будет фоном всей композиции, вклейте нарисованный вами архитектурный объект или фрагмент традиционной русской усадьбы.

3. Сделайте макет ландшафта с простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик, декоративная скамейка и т.д.) в стиле того или иного паркового дизайна. Используйте в работе природные материалы разной фактуры (веточки, камешки, песок, крупы, губку, нитки, пластик, имитирующие деревья, кустарники, травы, водоемы). Макет может выполняться двумя-тремя учащимися.

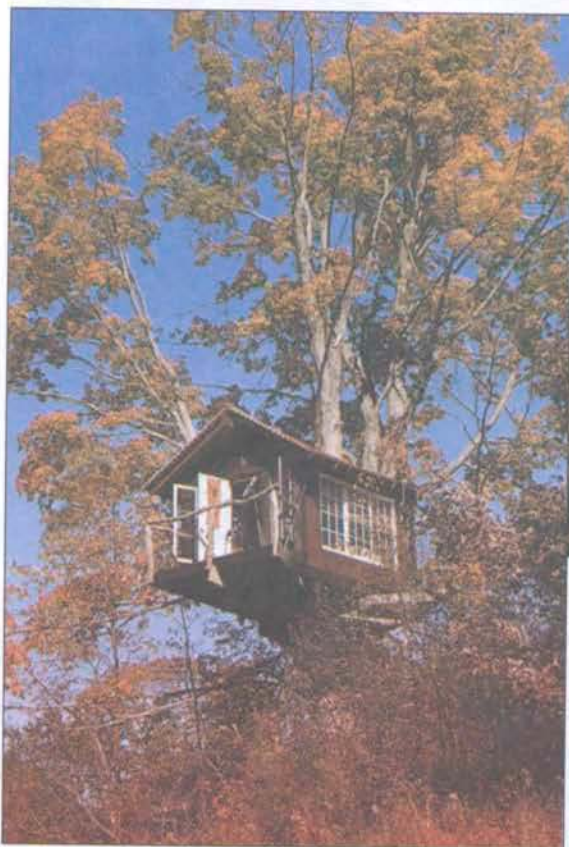
Замысел архитектурного проекта и его осуществление

Человеку свойственно мечтать! С течением времени многое из того, что казалось мечтой, превращается в реальность. Но рождаются новые, все более смелые и фантастические идеи.

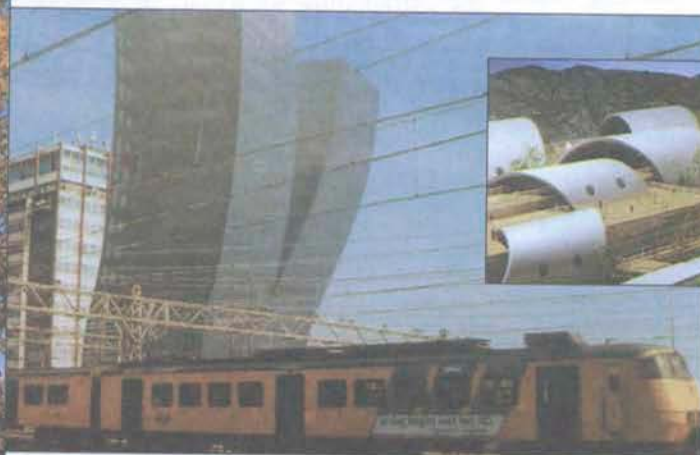
Дома-шары, изгибающиеся стены, шагающие города... Их замысел, бесспорно, необычен и интересен, но гораздо важнее при его воплощении не повторять ошибки прошлого. К примеру, когда дома громоздились друг на друга, будто запирая нас в каменный мешок, из которого виден лишь краешек голубого неба с плывущими облаками, а фабрики и заводы отравляли природу дымом и шумом.

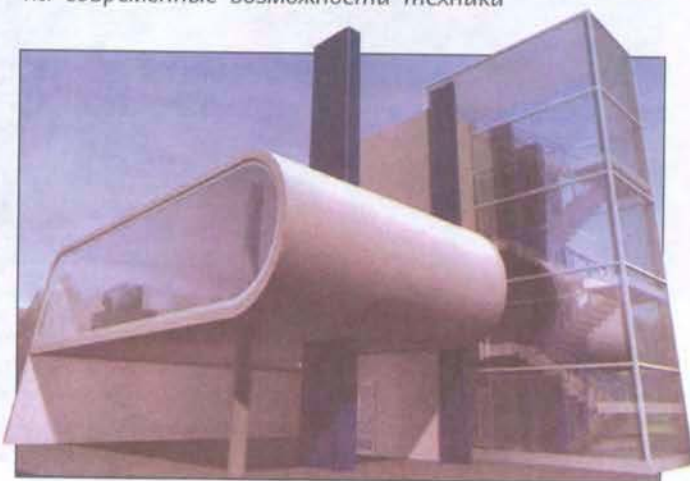
Конструкции домов могут приобретать непривычные текучие, плавуче-изогнутые формы вместо обычных вертикалей и горизонталей

Становятся реальностью смелые мечты об экологически чистых домах, подводных тоннелях между континентами, монорельсовых дорогах и транспорте, работающем на солнечных батареях. Но мир хрупок, и человек должен быть осторожен в своем вмешательстве в природу.

Эксперименты в области формы опираются на современные возможности техники

В какие бы времена ни работали архитекторы, каковы бы ни были технические и строительные возможности, **процесс архитектурного творчества** остается неизменным: видение общего, фиксация замысла в набросках, чертежах, макетах, потом пробы, технические расчеты, обсуждения. Таков путь движения от замысла к проекту, который воплощается в материале строителями и является в образе архитектурного сооружения.

Градостроительство — не дело одиночек. Архитекторы, объединенные в творческую мастерскую, работают в содружестве со строителями, инженерами, дизайнерами

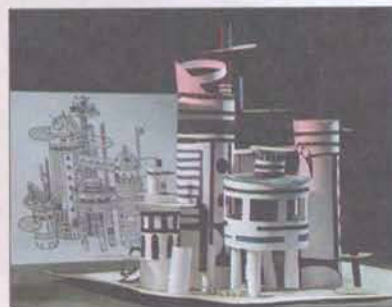
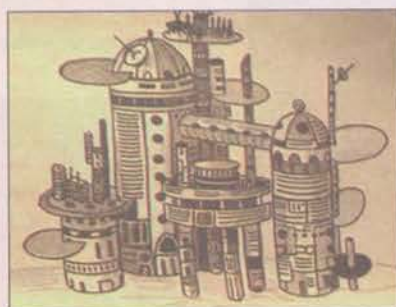
Попробуйте и вы поработать вместе над одним проектом, подобно архитектурной мастерской. В творческой деловой игре пусть каждый из вас сочинит свой проект города будущего (или какой-то его части). Обсудите ваши чертежи этого проекта. Затем постарайтесь объединить в одном общем плане наилучшие замыслы и сообща воплотить их в коллективном макете.

Замысел представляется каждым участником либо в рисунке, либо в упрощенном макетике, который в дальнейшем будет усложняться и обогащаться при детализировке форм. После выбора наилучшего проекта и внесения в него интересных идей из других вариантов каждый разрабатывает выделенную ему часть коллективного макета, но выполняет ее в едином общем стиле.

В итоге и возникнет целостный по стилю и композиции город.

В макете учащиеся воплощают общий чертеж, в котором есть композиционная доминанта, разработаны в едином стиле отдельные зоны и сооружения. Это позволяет избежать случайных расположений и разнородности элементов макета.

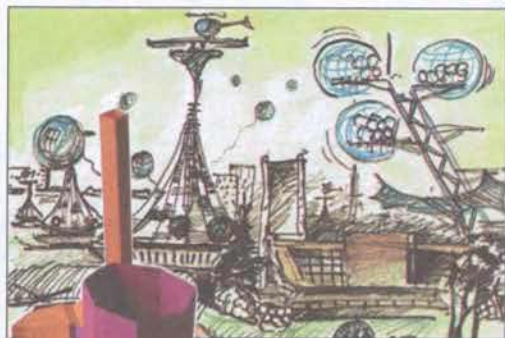
В работе следует идти от общего к частному

Легко сказать: «Я — архитектор». Архитектурный дар, как всякий художественный дар, редок. Не говоря уже о том, что сама профессия архитектора требует множества глубоких специальных знаний. Тем не менее все мы в жизни становимся в какой-то мере и инженерами, и дизайнерами, и архитекторами, строя, например, дачу или обставляя квартиру.

В своих работах юным архитекторам фантазии не занимать! Кому-то город будущего представляется как сочетание высоченных домов-башен загадочных, фантастических форм, колец взлетевших автострад, кому-то — космической станцией, кому-то — в виде домов на деревьях в лесу.

Придумывая город будущего, помните, что нужно иметь собственное представление не только о своей комнате, но и о городе, в котором вам жить. Будущее — это вы. И каждый из вас архитектор своей жизни и жизни нашей страны.

Ваш проект может быть абсолютно фантастическим или может решать реальные архитектурно-планировочные задачи. (В этих работах фантазия может быть направлена не только в будущее, но и в историю или даже на проектирование обитаемых объектов в космосе)

При проектировании города будущего важно создать его образ. Можно сделать макет не всего города, а только его части. Главное — исходить из уже усвоенных композиционных правил организации пространства: выделять главное, т.е. доминанту, и второстепенное. Сколько бы участников ни создавало проект и каким бы фантазийным он ни был, его композиция не должна «рассыпаться», должна быть цельной, а составляющие ее элементы должны быть соподчинены

ЗАДАНИЕ

Проектирование архитектурного образа города: «Исторический город», «Сказочный город», «Город будущего». (Коллективная работа.)

Создайте макет части города со многими объектами. В процессе сотворчества разных авторских групп (4-5 человек) осуществляются следующие этапы работы: конкурс проектов (предварительных эскизов), обсуждение и выбор лучшего проекта, по которому будет выполняться макет, выполнение каждым своей части работы в макете в соответствии с общей стилистикой.

ЧАСТЬ

4

ЧЕЛОВЕК
В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА
И АРХИТЕКТУРЫ

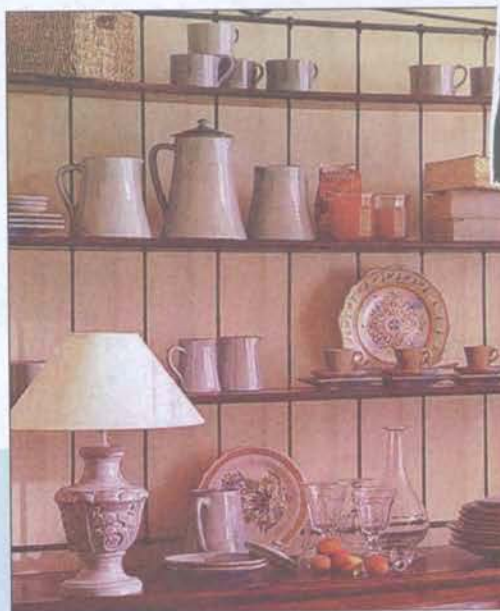
ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

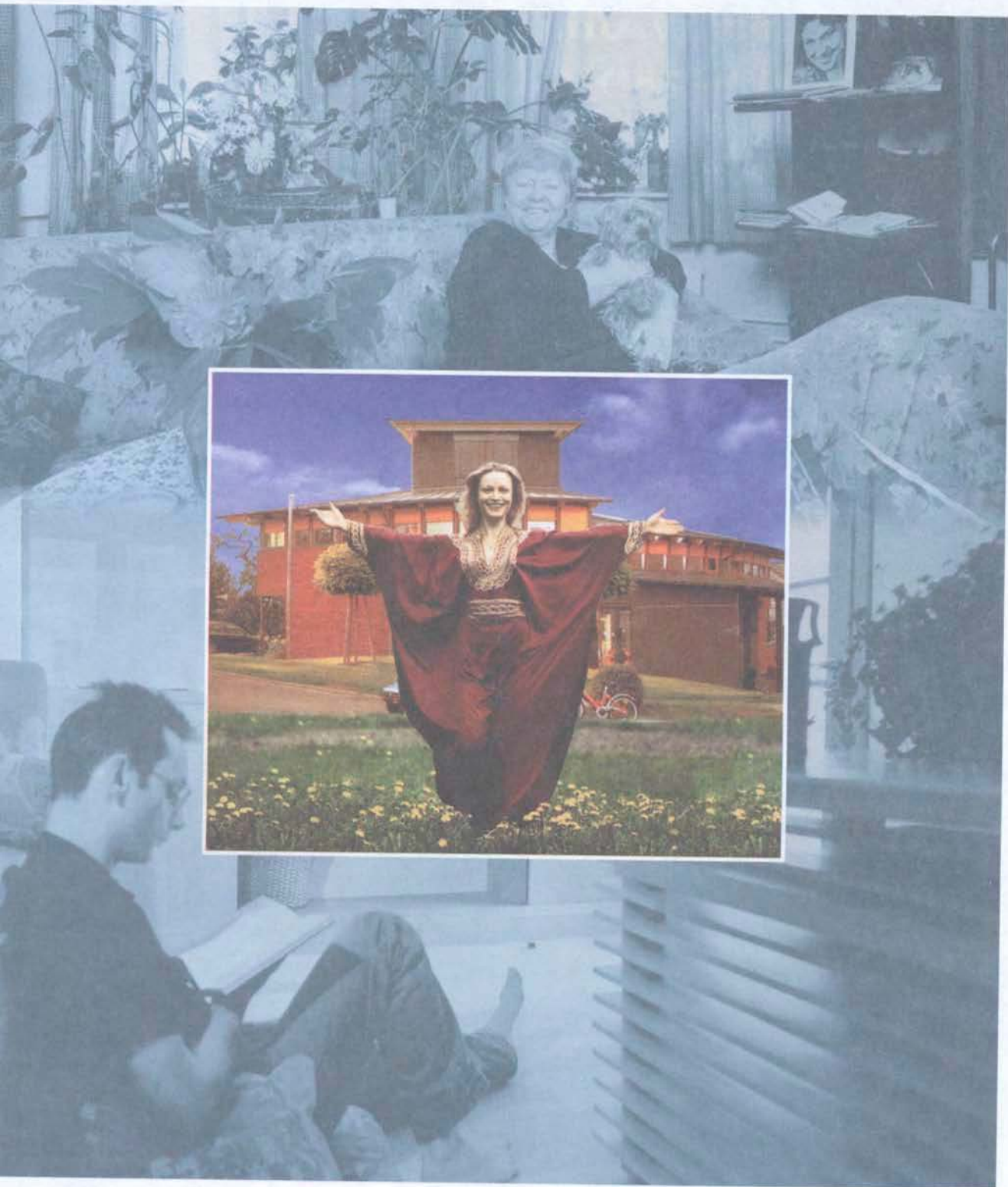
«Толпами автоматы топают к автоматам...» Этими автоматами в век серийного производства стандартных вещей можем стать и мы, оказавшись среди бездушных вещей и зданий, типовых одежд и машин, одних и тех же реклам и модных клипов. Мир, скроенный по одним меркам, опасен обезличиванием человека, его стандартизацией. Массовому и всеобщему может противостоять только индивидуальное и неповторимое.

Живя в мире вещей, главное — самим не стать вещью, похожей на тысячу других вещей. Иначе человек, по выражению А. де Сент-Экзюпери, становится не больше, чем «сумма привычек». И тогда одного человека можно без ущерба заменить другим, как в стандартной комнате стандартные вещи, и ничего не изменится. К счастью, современное промышленное производство предоставляет изобилие вещей и товаров. Возникает возможность бесконечных сочетаний и вариаций в создании обстановки, мебели, одежды. Это снимает проблему единообразия вещей. Рождается проблема их выбора, которая требует от каждого из нас *личного* усилия в создании окружающей среды, проявления художественного вкуса, композиционного чутья и *индивидуальности*. А как важны при этом культура и знания! Человек — мерило вещного мира, его красоты и неповторимости.

До сих пор мы изучали всеобщий мир вещей и зданий, созданный великими мастерами. А теперь обратимся к тебе, живущему в обычном доме, среди своих вещей. Получается, что существуют параллельно как бы два мира — общечеловеческий, принадлежащий всем, и твой, личный. И для тебя в твоём мире важно все: какой у тебя дом, какая обстановка, какая одежда, поскольку, создаешь их ты. Хочешь не хочешь, а ты, твой характер, твой образ жизни виден и в том, как ты одеваешься, и как выглядит твой дом. Они — твоё зеркальное отражение и продолжение тебя самого.

*Каждый человек неповторим и он придает неповторимость всему, что его окружает: одежде, предметам, домам...
Индивидуальность противостоит штампованной безликости и однообразию*

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом

Функционально-архитектурная планировка своего жилища

Мой дом... У кого это уголок в общежитии, а у кого — многоэтажный особняк. Дело однако не в метраже и размерах. Дом — это прибежище души. Он — хранилище не только нашей одежды, но и наших страданий и радости, память живших и живущих в нем, свидетель и оберег.

Без дома мы никто, трава на ветру. Нет крыши над головой, считай, нет жизни: скитание по чужим углам, сломанная судьба. Дом — это привязка к миру, точка отсчета в длинном пути по жизни. Дом — это, когда есть куда вернуться, когда есть корни, связывающие тебя со своим, с родными.

Обладая знанием композиции и архитектуры, сегодня можно удовлетворить самые различные запросы к удобному и красивому жилью в любом стиле, проявив при этом художественный вкус и культуру

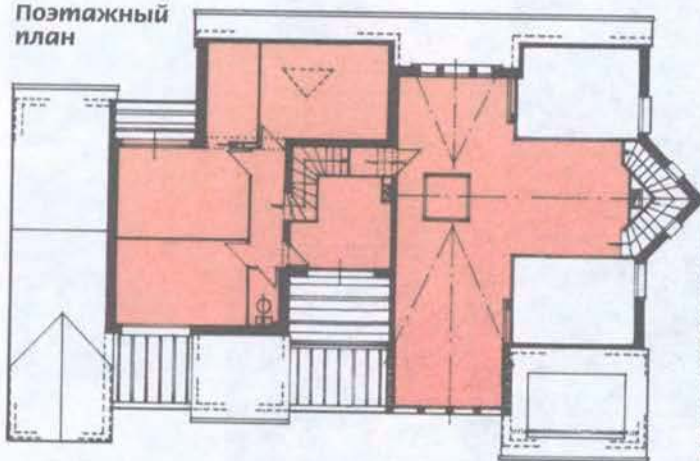
Дом, не говоря уже про вещи, без человека мертв. В них человек выражает себя. Это продолжение его самого, продолжение его взглядов и мировоззрения, материализованное в пространстве и вещах дома. ЖИЛИЩЕ — отражение социальных возможностей человека, его культуры, мечтаний и веяний моды.

Проектирование дома включает в себя не только решение его внешнего вида (*экстерьера*), но и планировку внутреннего пространства — **этажные планы** помещений и определение их предполагаемых функций

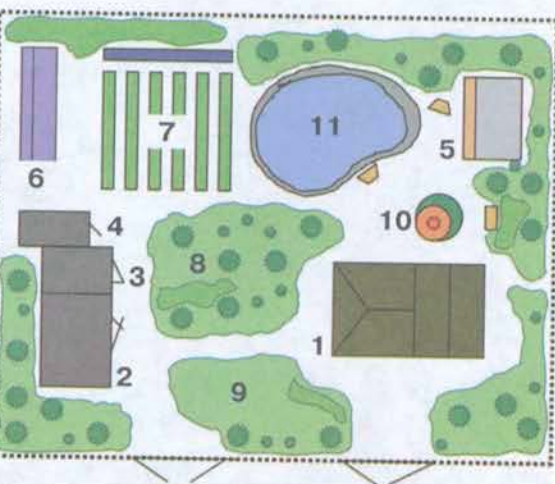
В ваших проектах квартиры или дома основная задача будет состоять в организации жилого пространства, т.е. в расположении и соединении помещений с учетом их назначения.

Этажный план

Планировка помещений 1-го этажа:

1. Веранда
 2. Лоджия
 3. Гостиная
 4. Камин
 5. Кабинет
 6. Библиотека
 7. Спортивная зона (тренажеры, душевая)
 8. Туалет
 9. Холл.
- (Спальные помещения, ванная комната и пр. — на 2 этаже.
Кухня, кладовая, мастерская и пр. — в цокольном этаже.)

Примерная планировка приусадебного участка с указанием расположенных на нем объектов

1. Дом
2. Гараж
3. Мастерская
4. Сарай
5. Баня
6. Парник
7. Огород
8. Плодовый сад
9. Газон
10. Клумба
11. Бассейн (пруд)

Планируя пространство дома, важно определить, **что** будет происходить в помещении, тогда будет понятно, **где** оно должно быть расположено в доме, **какой формы и каких размеров**

Жилище современного человека — это *многофункциональное пространство*. Человек в доме спит, ест, работает, отдыхает, растит детей... Но вот как *организовать* эти процессы в доме и что для этого нужно — каждый решает по-разному, в зависимости от своих представлений об устройстве домашнего очага.

Исходя из вашего замысла, планируется территория, необходимая для застройки, и габариты дома (его общие размеры), этажность. Составляется описание всех помещений с указанием их количества, метража и назначения. *Наилучший вариант, когда каждому виду жизнедеятельности отводится свое отдельное помещение*. Спальня, чтобы спать, кабинет с библиотекой или компьютером, чтобы заниматься; столовая, чтобы есть и т.д. Нужно удобно и рационально расположить все комнаты, учитывая интересы и запросы каждого члена семьи.

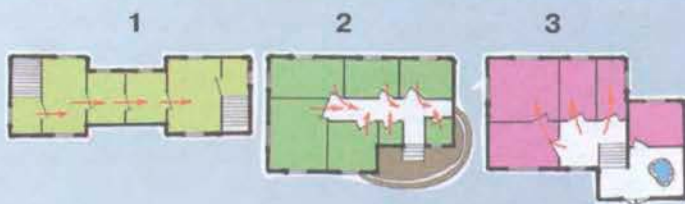
Понятие «современный дом» обязательно включает в себя множество хозяйственно-бытовых удобств. Это только кажется, что «с милым рай и в шалаше». На самом деле, сегодня нам нужен дом с целым комплексом технического оборудования: от электричества и отопления, до водопровода и канализации, не говоря уже о телефоне, телевизоре, компьютере и т.д.

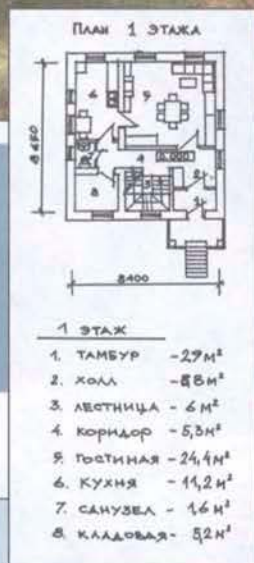
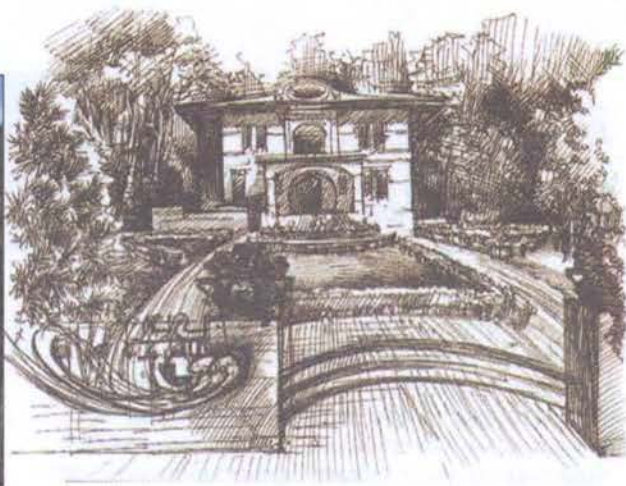
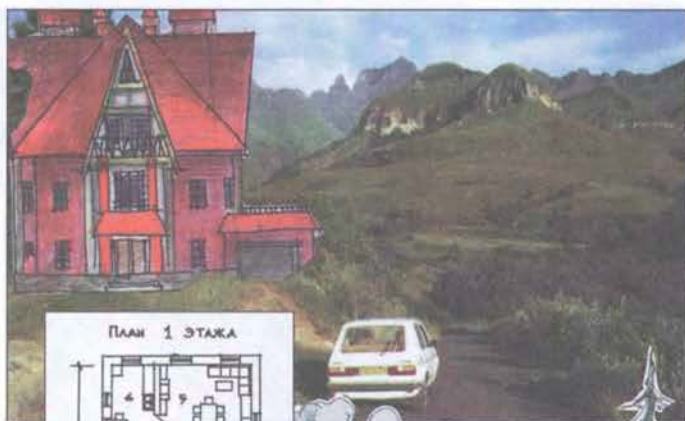
Дом — не отвлеченное композиционное построение, а жизненное или рабочее пространство, определяемое *образом жизни конкретного человека*. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом или, наоборот, скажи мне, какой у тебя дом, какие в нем вещи, и я скажу, как ты живешь. Вещи, образ жизни и устройство жилища неразрывно связаны и взаимопределяют друг друга.

Комнаты бывают **отдельными, общими и проходными**.

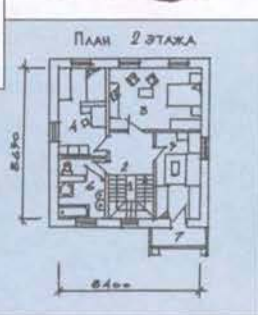
Их планировка может быть такой:

- 1) система проходных комнат (так называемая «анфилада»);
- 2) система отдельных комнат, выходящих в коридор (так называемая «коридорная система») или холл;
- 3) система, объединяющая оба варианта

В своих проектах постарайтесь дать волю мечте и фантазии, а не просто воспроизводите существующие повсюду заурядные дачные домики. Создайте такой проект, чтобы он был красив и в то же время отвечал всем вашим замыслам, пусть даже несбыточным

ЗАДАНИЕ

Индивидуальное проектирование.

Создайте план-проект «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ»:

а) конспект-«проектное задание» с обоснованием планировки собственного дома «Что, где и как должно быть в моем доме» (письменная работа в свободной форме). В конспекте кратко определите следующие позиции:

- тип и назначение дома и его отдельных частей (комнат, помещений), строений на окружающей его территории;

- месторасположение дома (привязка к конкретному месту: например, в Москве на улице Арбат, на побережье Черного моря возле Сочи или в долине реки Чусовой меж Уральских гор);

- состав и количество проживающих в доме людей и возможных гостей;

б) графический (позэтажный) план дома или квартиры (технический рисунок или чертежная схема с подписями-комментариями). На примере плана объясните (устно или письменно) логику организации и членения пространства в расположении и функциональной взаимосвязи помещений и строений;

в) набросок внешнего вида дома и прилегающей территории (вариант: рисунок, вклеенный в выбранный вами пейзаж). По желанию дом может быть выполнен в макете.

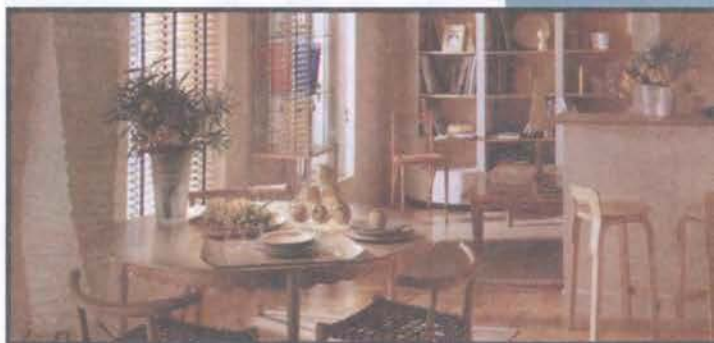
Интерьер, который мы создаем

Дизайн среды твоего дома

Итак, вы приобрели понимание того, что жилой дом — это сочетание различных жизненных функций и что формирование его пространства и вещной среды зависит от живущего в нем человека, от образа его жизни. Попробуем применить эти знания с учетом реальных условий нашей жизни. В небольшой квартире не может осуществляться установка: «каждому виду деятельности или члену семьи — *отдельное помещение*». Вместо принципа: «*одна комната — одна функция*» действует принцип «*одна комната — для нескольких функций*». Поэтому важно научиться создавать многофункциональное помещение, т.е. организовывать в общем пространстве комнаты места, предназначенные для разных видов деятельности. Такие места называются *функциональными зонами*. Объединяемые в пространстве одной комнаты виды деятельности должны быть совместимы. Нелогично, например, соединение шумной детской и требующего тишины кабинета или спальни и кухни.

Варианты организации пространства многофункционального назначения.
(Одна комната — много функций)

Перед нами пример удачного разделения жилого пространства на зоны для различных видов деятельности с учетом их *совместимости*. Формируя пространство, следует помнить, что обычно мы занимаемся, принимаем гостей, спим не одновременно. Поэтому *пространство одной и той же комнаты* может быть использовано в *разное время для разных целей*

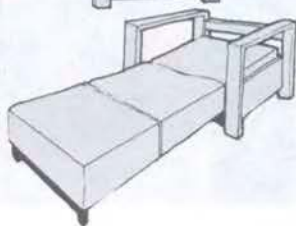
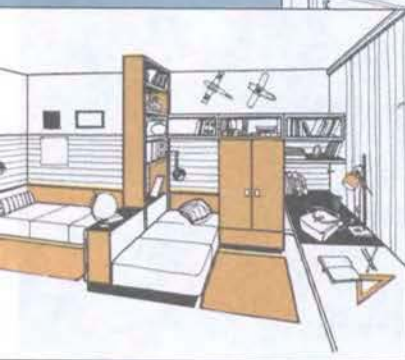
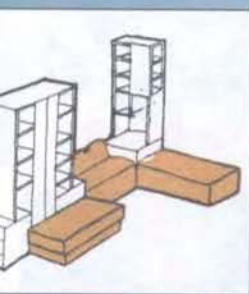

Как и при помощи чего сформировать пространство, расчленив его на отдельные зоны? Конечно, при помощи расстановки мебели, окраски стен, размещения вещей. Но прежде всего нужно *предварительно спланировать, где, когда и какие действия будут осуществляться в квартире*. От этого зависит: где ставить кровать, а где — стол, а где лучше оставить свободное место. Существуют основные **принципы организации пространства квартиры**:

- использование одной и той же комнаты в разных целях в течение дня;
- трансформируемость объектов интерьера;
- экономичное использование площади, компактность.

Удобство, комфорт и красота — цели, которые должны быть достигнуты в результате вашей планировки. В дизайне современного интерьера предпочтение отдается обилию света и свободного пространства, а не загруженности комнаты разными вещами и мебелью. Поэтому из-за экономии места мебель размещают компактно, чтобы высвободить наибольшую площадь. Меблировка комнаты — не просто бездумная расстановка: стол — посерединке, остальное — по стенкам, а действенное средство организации пространства.

Как одно и то же пространство может поочередно использоваться в разных целях, так и мебель, например, один и тот же стол, в разное время может служить для разных дел.

Кроме того, вещь может **разделять** зоны. Так, стеллаж не только работает по своему прямому назначению, но и служит **границей** между гостиной и кабинетом. В делении пространства комнаты можно использовать ширмы и занавески, декоративные украшения и растения.

Освещение также играет роль в формировании пространства (например, торшер или бра организуют зону отдыха, а настольная лампа локализует рабочую среду).

Чаще всего вещь — не «случайный гость» в интерьере, а «хозяин», диктующий происходящее в той или иной части комнаты. Например, кровать, компьютер или телевизор — главные «действующие лица», которые определяют **назначение** конкретного пространства.

Цвет помещения (прежде всего стен) также формирует пространство, определяет его восприятие. Благодаря цветовому решению пространство одного и того же интерьера может вызывать ощущение его «расширения» или его «замкнутости», восприниматься как строгое или веселое. Цвет влияет на настроение и эмоциональную атмосферу дома. При его помощи могут выделяться функциональные зоны.

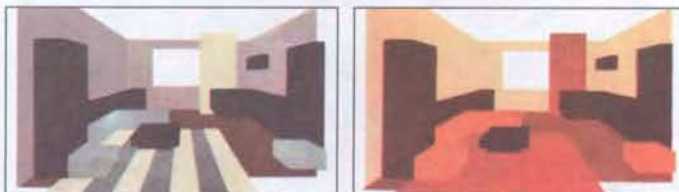
При создании обстановки квартиры чаще всего приобретают мебель одного стиля — *гарнитур*. Но ансамбль может быть создан и из разнородных по стилю вещей: столов, стульев, казалось бы собранных «сбору по сосенке», если при этом возникает ощущение единого художественного целого. Оно достигается благодаря сочетанию их форм, фактур и цвета.

Организация и зонирование пространства комнаты определяются прежде всего **расстановкой мебели**

Стремясь приобрести модное и современное, не спешите выбрасывать старые вещи. Художественно значимая старина — *антиквариат* — ценна своей красотой. А просто старые вещи ценны и интересны памятью прошлого, которое они хранят в себе. Самые простые вещи: самовар, казалось бы, немодные настенные часы с боем, дедушкин фронтальной бинокль или старая-престарая фотография, своей уникальностью часто преобразуют даже обычную комнату. Став частью интерьера, такая вещь привлекает внимание, контрастно выделяясь на общем фоне. Она преобразует обыденную среду дома, создавая присущее только ей «лицо» и атмосферу. Так жилище превращается в *твой дом*.

Чем меньше у нас места, тем больше мы вкладываем души и выдумки в расстановку вещей и оформление стен. Если вам нравится развешивать на стенах своей комнаты плакаты и фотографии, то, умело скомпоновав их, вы можете получить по-настоящему красивый, выразительный **коллаж**. А если на фоне коллажа разместить памятные или даже обычные вещи (коллекцию минералов, гитару, цветок или боксерские перчатки), они, подобно **инсталляции**, помогут комнате приобрести интересный и запоминающийся вид. Сумев компактно и грамотно организовать небольшое пространство, где будет место и компьютеру, и тренажеру, и собаке, в будущем вы сможете воплотить в жизнь куда более масштабные дизайнерские проекты

Необходимость многоцелевого использования жилой среды вызвала появление новых типов мебели — **динамичных и трансформируемых**, т.е. меняющих свою форму. Например, сборная мебель, которая может компоноваться из одних и тех же элементов, для разных целей и на любой вкус. В небольшом пространстве также удобна и практична складная, откидная и встроенная мебель (шкаф, кресло, кровать)

Один и тот же интерьер может производить различное впечатление в зависимости от того, в какой цветовой гамме он решен. Цвет — эффективное средство членения пространства, **визуального зонирования** помещения

На этих учебных эскизах и макетах видно, как в зависимости от цветового решения помещения по-разному воспринимается его пространство, осуществляется деление на функциональные зоны

ЗАДАНИЯ

Проект организации многофункционального пространства и вещной среды жилой комнаты.

1. Спланируйте пространство квартиры и расставьте в ней мебель с целью создания функциональных зон. Проект выполняется в виде чертежно-схематической планировки (вид сверху) в масштабе с подписями-комментариями или в виде графически-живописной зарисовки в перспективе (по выбору).

2. Сделайте макет-развертку комнаты, в которой объединены две или более функции (например, столовая и кухня; гостиная, кабинет и спальня). Проект предполагает создание развертки комнаты и сомасштабное планирование расстановки вещей и мебели. При этом должна быть решена задача деления пространства комнаты при помощи цвета. Разграничение зон может поддерживаться расстановкой мебели. Мебель изображается схематически: объемно или плоскостным силуэтом, вырезанным по контуру.

Фантазийный или реальный проект «Портрет моей комнаты» (фотоколлажная композиция или инсталляция).

3. Создайте образ своей комнаты в технике фотоколлажа, основываясь на законах композиции условно-плоскостного изображения (плановость, смысловая значимость изображения, ритмическое расположение и др.).

Пугало в огороде, или... под шепот фонтанных струй

Дизайн и архитектура моего сада

Кто не знает: «Надо ехать на дачу и копать грядки!» или «Ты наконец прополешь клубнику?» — тихое проклятие дачи с ее прополкой и поливкой. А может и радость? Радость от посаженного тобой деревца или выращенного цветка, когда ты видишь, как появляется росток и расцветает бутон. И тогда становится понятно, почему тысячи людей с удовольствием копаются в своем саду. Это врожденная тяга к природе человека, зажатого среди железобетона и машин, лишённого чистого воздуха, шири полей и зеркальной глади озер.

Поэтому так важен человеку кусочек земли вокруг его дома, то, что на нем происходит и как он выглядит. Дом и земля вокруг него составляют единое жизненное пространство. В этом пространстве земля может быть местом отдыха, садом, т.е. может играть роль естественной природной среды, а может быть обустроена как функционально-хозяйственная зона. Пример такого отношения к земле — фруктовые сады в сельских хозяйствах, для сельских жителей это место работы и средство получения наибольшего урожая.

Приусадебный участок может быть единым природным и функциональным целым. Например, когда его площадь занята только садом или огородом, хозяйственно-бытовыми строениями или парковой рекреацией. А может быть **зонированным** пространством, совмещающим в себе одновременно разные функции

У дачного сада другое предназначение. Конечно, в дачном саду могут быть и яблони, и вишни, и смородина, а также огород, но, прежде всего, трава, цветы и просто деревья — среда для отдыха. В идеале участок — это сбалансированное использование его во многих целях. Но сосредоточим внимание на устройстве сада, применив при этом знания основ ландшафтно-парковой архитектуры и садового дизайна. В дачных садах могут органично воплощаться элементы уже знакомых вам садово-парковых школ: французской с ее четкой организацией аллей и клумб подобно паркам Петербурга или Версаля, английской со свободной планировкой и максимальным сохранением естественного природного ландшафта. Беседки и скамейки могут решаться в стиле русской усадьбы. А в дизайне водоема и журчащих по камням струй ощущаются традиции ландшафтного искусства Востока.

В организации пространства садового участка могут использоваться композиционные приемы разных стилей паркового дизайна

Создание сада, как любой вид дизайнерской деятельности, начинается с плана. **План** может быть в виде проектной зарисовки, эскиза будущего сада или его схематического чертежа (вид сверху). Обычно план выполняется предельно просто, но с соблюдением масштаба и с привязкой к определенной местности (это может быть реальный или фантазийный дизайн территории вокруг вашей дачи). В сделанных вашими сверстниками проектах видно, как могут быть использованы разные приемы садового дизайна в соединении с природными условиями конкретного участка, создающими его индивидуальный стиль. В проектах закладывается членение сада на отдельные зоны (детская площадка, розарий, солярий и т.д.). Они разделяются не только оградками, но и при помощи перепадов рельефа, выходящих кустарников или аллей. Проект, выполненный в макете с помощью природных материалов, дает возможность с наибольшей полнотой ощутить замысел дизайнера.

Различные виды учебных проектов садового участка (или его части): планировка, рисунок, коллаж, макет

- Условные обозначения
- 1 Водоём
 - 2 Посадки сирени
 - 3 Альпийская горка
 - 4 Террасы
 - 5 Беседка
 - 6 Сад, ягодник
 - 7 Сосны
 - 8 Кусты жасмина
 - 9 Площадка

При создании и сада, и клумбы все правила композиции (гармония, ритм, единство части и целого и другие) действуют точно так же, как и при организации пространства интерьера. Старайтесь не подминать природу под ваш план, каким бы совершенным он вам ни казался, а идти от реальности, учитывая особенности местности: пригорки, старые корневища и пни, используя их как элементы дизайна вашего садового участка.

Постройки могут контрастировать с природой, а могут вписываться в окружающую среду. Дизайн сада включает в себя планировку участка, использование дикорастущих растений и деревьев в сочетании с садовой скульптурой или искусственными водоемами. В среду лужаек и газонов, тропинок и аллей естественно вписывается садовая мебель — шезлонги, гамаки, скамейки и кресла.

Какими бы разными ни были композиционные решения вашего сада, их цель одна — выявить красоту и неповторимость природы.

В разнообразии цветов, переплетении дорожек, расположении скамеек и камней рождается образ сада.

Дизайн садового участка включает в себя естественно-природные элементы: деревья, кусты, старые корневища и пни, валуны и специально созданные элементы: клумбы, газоны, скульптуры, садовую мебель, шезлонги, кресла-качалки, гамаки, тенты, а также перголы, беседки. Особое очарование садовому пейзажу придают водоемы с их мостками, кувшинками, с журчанием ручьев — бесконечно их разнообразие

Цветы — частица сада в доме

Человек не хочет расставаться с садом. В городе он разводит цветы в горшках, ставит букеты в вазы, засушивает их. Цветок — может быть единственное, что сближает всех нас в понимании и ощущении прекрасного. Цветы — источник поэзии и спутник любви. Букет для мамы или любимой ценен не количеством цветов или их дороговизной, а любовным движением сердца. Полевую ромашку или веточку с первыми распустившимися листиками, роли не играет, главное — *дарите!*

Цветок, любая травинка и даже просто мох красивы сами по себе, но в определенных сочетаниях друг с другом они приобретают еще большее великолепие и поэтичность. Поэтому из глубины веков идет тяга разных народов к составлению букетов, плетению венков и созданию всяческих украшений из цветов. Сегодня произведения из цветов относят к специфической сфере дизайна, называемой *фитодизайн*. ФИТОДИЗАЙН — это композиции не только из цветов живых и высушенных, но и из веток и различных природных материалов: коры, мха, шишек, ракушек, камней и т.д.

Букеты в вазах, цветы в горшках или даже засушенные цветы и травы присутствуют в нашей жизни как воспоминание о лете или живое дыхание природы

Пример этапности создания фитокомпозиции

В фитодизайне применяются **общие композиционные принципы**, только не с геометрическими фигурами или бездушными объемами, а с **живыми растениями**. Здесь больше, чем где-либо в дизайне и архитектуре, композиция соединяется с поэзией и философией. Руководствуясь чувством красоты, гармонии и контраста в подборе цветов, вы добьетесь неповторимости их сочетаний по колориту, форме и фактуре в **живом произведении**. Сам процесс создания композиции из цветов называется **аранжировкой**. Искусство аранжировки относится не только к букетам, но и цветам, растущим в саду. И там и тут важно достичь ритмичности и скульптурности форм, чтобы одновременно был выражен цветовой акцент и при этом сохранялась красочная целостность всей композиции.

Наиболее глубокие правила аранжировки существуют в японской художественной культуре **икебаны** (в переводе — «цветы, наделенные жизнью»). В японском искусстве вся природа — и деревья, и камни, и в особенности цветы — объект не только эстетического наслаждения, но прежде всего религиозно-философского созерцания. Через природу, рождающую мысль о мимолетности красоты, о бренности всего сущего, человек осознает себя («Печаль вещей» — вот дословный перевод этого ощущения.) Искусство икебаны — не просто вид фитодизайна, а определенный знаковый язык символов, как жесты в японском театре «Кабуки» или цветовой строй в иконе.

Фитокомпозиции (букеты, корзины, венки) бывают самого разного типа и назначения. Они могут украшать служебные и общественные помещения: декорировать стены, висеть в кашпо и стоять в вазах, быть в виде клумбовых композиций, соединяясь с ландшафтно-парковым дизайном.

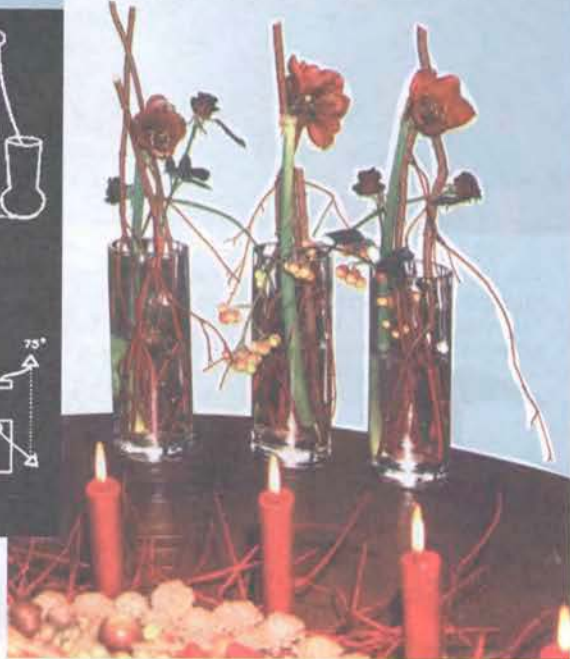
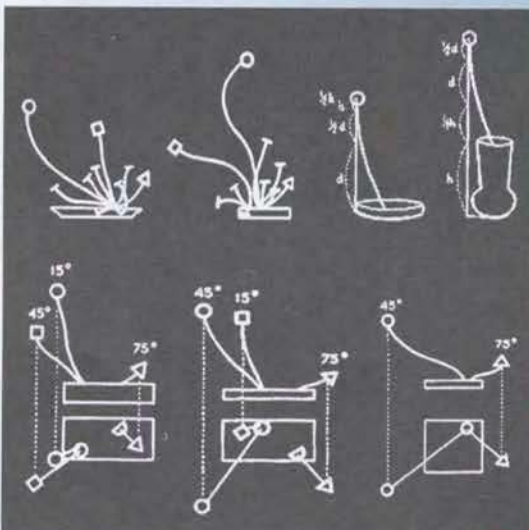
И в простейших работах учащихся, и в сложных композициях художников-аранжировщиков цветок предстает как частица вечной красоты природы, лишь выявленная мастерством дизайнера.

Рассмотрим несколько композиционных схем аранжировки:

- организация пространственного решения исходя из цветовой гармонии или контраста при сопоставлении различных растительных форм и фактур;
- организация двумерного цветового декора в различной ритмике;
- организация конструктивной фитокомпозиции в центральной, симметричной компоновке и динамическом равновесии

Ритмическое и цветовое единство в европейской аранжировке композиционно достигается непосредственно при создании букета.

А в икебана форма, расположение, цветовая гамма и сам подбор растений подчиняются традиционно сложившимся схемам. В их композиции содержится определенный смысл, например: признание в любви, поздравление, предупреждение и т.д.

Колористическое решение большинства фитокомпозиций строится на сближенности или контрастности цветов, а форма букета komponуется по принципам динамического равновесия

В этих оригинальных работах достигнут композиционный баланс природных элементов: цветков, веточек, мха, самого сосуда

Пример фитокомпозиции из разнообразных природно-растительных форм и фактур с цветовым акцентом (доминантой)

ЗАДАНИЯ

Дизайн-проект территории приусадебного участка.

1. Сделайте чертежно-схематическую планировку (вид сверху, в масштабах, соответствующих реальности и с пояснительными указаниями) садово-хозяйственной или садово-парковой территории (аллеи, газоны, садово-парковые постройки и др.).

2. Сделайте одно из предлагаемых заданий:

а) макет фрагмента сада (спланированного в задании 1), включающий элементы ландшафтного дизайна: деревья, аллеи, кустарники, беседки, ограды, камни, водоемы, фонтаны и т.п. В макете можно применить природные материалы, имитирующие деревья, траву и др.;

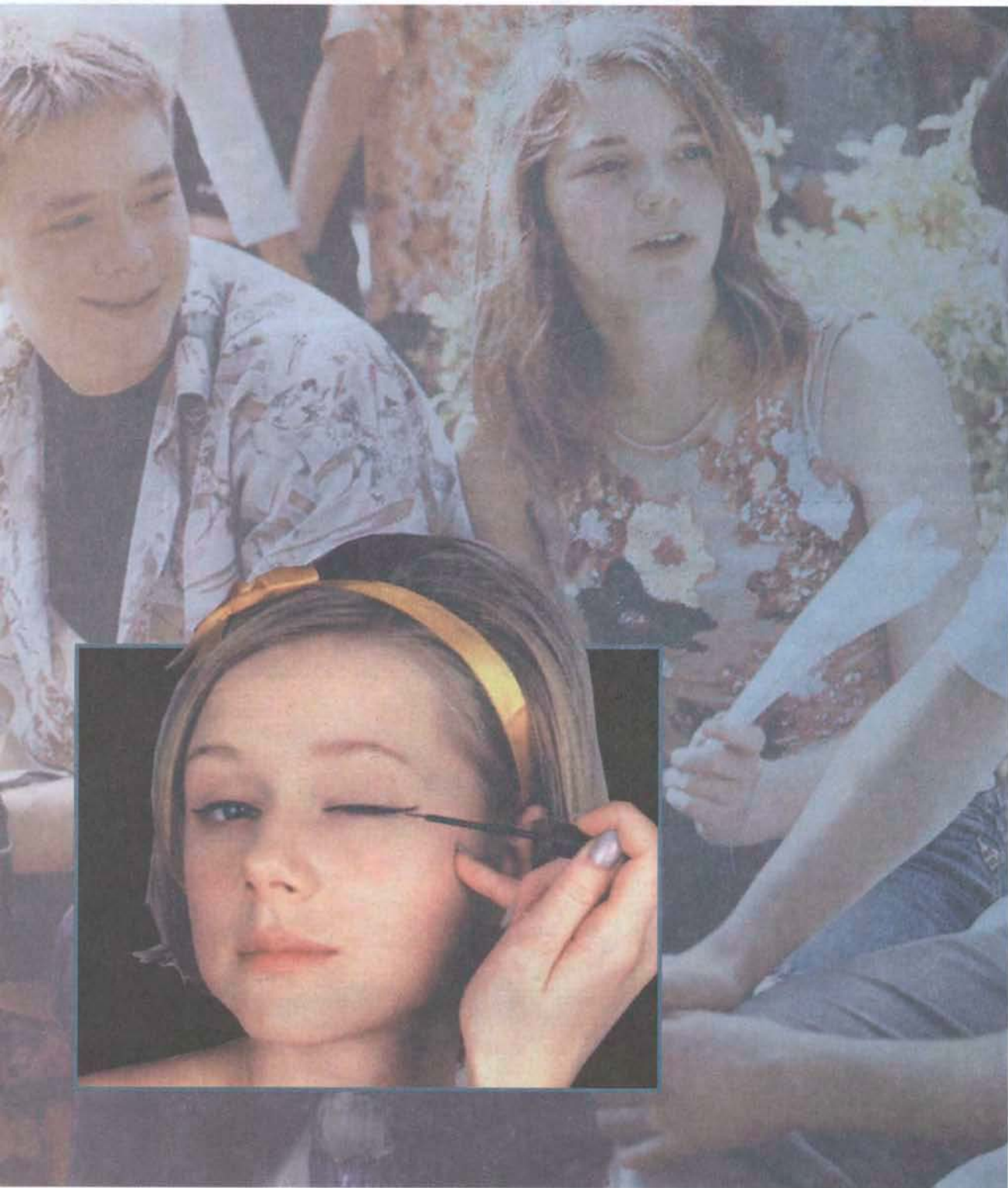
б) живописный набросок фрагмента сада (спланированного в задании 1);

в) фитокомпозицию. Выполнение аранжировки растений, цветов и природных материалов исходя из принципов композиции (соотношение цвета и объема в пространстве).

Задания а) и б) могут выполняться в привязке как к конкретной (по фото), так и воображаемой местности.

Задания 1 и 2-а могут быть выполнены на компьютере с использованием архитектурных и ландшафтных дизайнерских программ.

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды

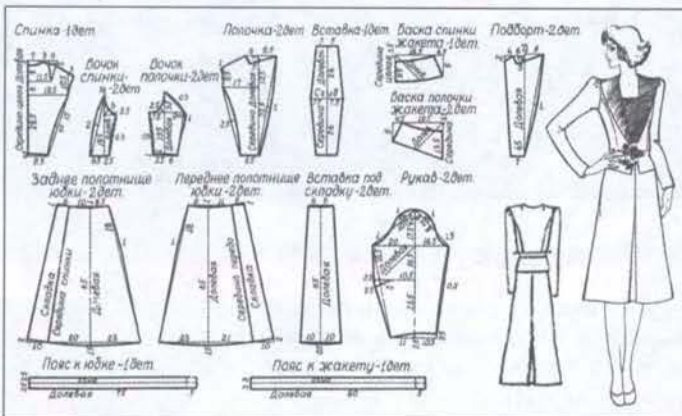
Костюм, платье, туалет, гардероб — разные обозначения одного и того же понятия — «одежда». В широком смысле в это понятие включается и обувь, и головные уборы и сопутствующие детали костюма (платки, перчатки, веера, украшения, очки, зонты и пр.) Нам одежда интересна как явление конструктивных искусств. Ведь *костюм — это объемная конструкция, которая создается исходя из пропорций и размеров конкретного человека.* Можно сказать, что костюм — это «дом», который человек носит на себе. И своеобразие этого «дома» зависит от различий и индивидуальности наших фигур.

Современное искусство ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ — самостоятельная и весьма специфическая область дизайна. Она — продолжение многовековой истории портняжного и швейного ремесла, вобравшей в себя тайны и способы моделирования, пошива и декорирования одежды. На этом пути совершались открытия, менявшие весь вид одежды. Например, *нитки и иголка* — революция в деле соединения тканей, подобная изобретению колеса. Новостью в свое время были *пуговица и петли*, а затем *застежка-молния, швейная машинка*.

Все виды одежды — начиная от предельно простых **накладных** форм, т.е. когда прямоугольные куски ткани соединяются поясами, завязками и застежками (как это было в хитонах, туниках, плащах Древней Греции), до **цельнокройных** и **отрезных** форм, возникших позже, — обязаны своим появлением возможностям швейной техники своего времени

В основе создания костюма, как всегда в дизайне, лежит **художественно-конструктивный замысел**, в виде чертежных или графических набросков. Затем на их основе делаются **чертежи отдельных частей костюма** в натуральную величину или в масштабе — **выкройки** (именно выкройки позволяют массово тиражировать любые модели). Потом по выкройкам материя **кроится** (резется), вырезанные части **сшиваются**, и получается, например, платье или пиджак

Одежда прошла долгий путь развития, она — творение эпох и одновременно рассказ о них. Это только в глубокой древности ее единственным назначением было укрыть наготу или согреться в шкуре. Современный человек предъявляет множество требований к одежде. Сейчас для людей важно, что одеть, как это выглядит и модно ли это.

Может ли **мода** пониматься как **эталон красоты** данной эпохи? Значит ли что модное — это наиболее красивое? Нет, мода — не синоним красоты. В ней преломляются социальные и промышленные интересы, большой бизнес и лишь затем искусство. Именно рынок и громадная прибыль, а не прекрасное, в первую очередь, диктует движение и смену моды.

Мода — совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной общественной среде в определенное время

- 1 Зимняя одежда викинга
- 2 Юноши эпохи Возрождения
- 3 Мужской костюм. Голландия. XVII в.
- 4 Господство испанской моды. XVI в.
- 5 Мужской костюм и пудренный парик. XVIII в.
- 6 Женская и мужская мода середины XIX в.
- 7 Длинный и прямой силуэт у женщин и спортивный стиль мужского костюма 1920-х гг.

Взгляните на модные костюмы и платья разных лет. То широкие, то узкие, то опять широкие. Кружева и постоянное непостоянство. В этом потаенный смысл моды: она — механизм создания все новых и новых потребностей, зачастую фальшивых, не порожденных жизненной необходимостью и красотой.

Кажется, что мода везде и всюду: с глянцевых обложек журналов глядят на нас сверкающие модницы, движутся на экранах элегантно-мужественные пары в кожаных куртках или развевающихся плащах. Одежда будто живет в двух мирах: в виртуально-экранном и в реально-повседневном мире шумных улиц, автобусов, школ и институтов. Поэтому в дизайне современной одежды не случайно различаются два ее вида: *массовая* (изготовленная во множестве экземпляров по стандартным размерам) и *эксклюзивная* (исключительная, штучная, в единственном экземпляре). «Готовое платье» рассчитано на условия реальной жизни и на его использование широкими массами, а платье «от кутюр» (высокая мода), сшитое из дорогих и изысканных тканей — это театр костюмных фантазий и искусства модельеров (по-французски — «кютюр»). Одна одежда исходит из принципов естественности и практичности, красоты и удобства, другая — из принципов стильной утонченности или шокирующей грубости, демонстрирующих богатство ее обладателей. Но непреодолимой границы между ними нет: массовая мода быстро осваивает находки и достижения высокой моды, делая их достоянием многих.

Современная одежда — это причудливая смесь изысканно-стильных утонченных платьев, деловых костюмов и джинсов. В нынешнем обществе вкусы, культура определяют наш облик больше, чем в прежние времена принадлежность к какому-либо сословию.

В жизни мы встречаемся со всем многообразием современной моды, и ее восприятие и оценка во многом влияют на то, как одеваемся мы сами

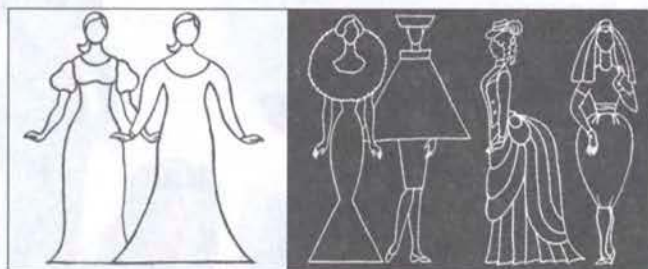

Мода, прежде чем стать достоянием всего общества, четко разделялась сословными границами. Каждая социальная группа (дворянство, духовенство, купечество и др.) всегда одевалась по-разному.

Во все времена люди предъявляли множество требований к одежде, причем с самых разных позиций, потому что менялись вкусы, пристрастия, понимание красоты и приличия. Поэтому единственно неизменным оценочным мерилom в одежде можно рассматривать **законы композиции**. Какие бы новые платья ни создавались, все они или воплощают их, или спорят с ними.

Одежда любой социальной группы — «портрет» не только эстетических и утилитарных пристрастий, но и отражение общественного сознания и традиций определенного времени

Существуют два композиционных принципа **конструкции костюма**. Первый принцип — **гармония костюма с телом**, когда все формы и детали одежды соразмерны пропорциям тела. Второй принцип — **контраст костюма с телом**, когда формы костюма нелогичны и сознательно или случайно противостоят естественности пластики и строения человеческой фигуры.

В современной одежде мы обнаруживаем как усложненные и нелогичные формы, так и простые, практичные варианты конструкции костюмов

Принципы гармонии и контраста особенно хорошо читаются в силуэтах женского платья различных эпох и стилей.

Силуэт — это обобщенное изображение формы костюма. В изменениях силуэта женского платья различных эпох особенно хорошо прослеживаются формы костюма, естественные, соответствующие фигуре, и нарочито вычурные, искажающие пластическую логику тела, зато продиктованные текущей модой.

Как бы разнообразны ни были конструкции костюмов, их зрительное восприятие в принципе сводится к простейшим формам (треугольнику, овалу, квадрату и т.д.).

В одежде выразительность ее формы ощущается благодаря подвижности, изменчивости линий, очерчивающих силуэт. Впечатление от платья во многом зависит также от его фасона.

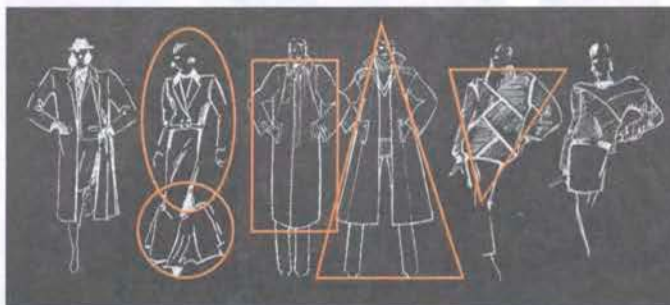
Фасон — это характер формы и расположения деталей костюма по отношению ко всему силуэту.

Проектируя костюм, дизайнеры уже в эскизе сочетанием объемов, цвета и фактур придают неповторимость платьям и пиджакам, курткам и блузкам. Поэтому один и тот же человек может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, во что он одет.

В дизайне одежды, может быть, более, чем где-либо, проступают общие закономерности конструктивных искусств, например, композиционного единства детали и целого или соответствия материала и формы.

Здесь мы видим изменения силуэта женского платья различных эпох и стилей

В одежде, где формы и линии гармонично и плавно перетекают одна в другую, человек смотрится пластично и легко. Если же очертания костюма жесткие и угловатые, то и фигура приобретает грубоватость и тяжеловесность

Общее впечатление, которое производит костюм, зависит от его загроможденности различными деталями, узорами и украшениями. Здесь играет роль все: размеры воротника, вид пояса и карманов, покроя рукава

Эскизы костюмов графически выглядят чрезвычайно разнообразно. Но во всех должны быть заложены принципы его пошива, учтен тип материи и читаем фасон. Фасон платья, цвет и фактура его материала важны не сами по себе, а важно то впечатление, тот образ, который рождается от его стиливого решения. Во многом это определяет и восприятие нами самого человека.

*Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.*

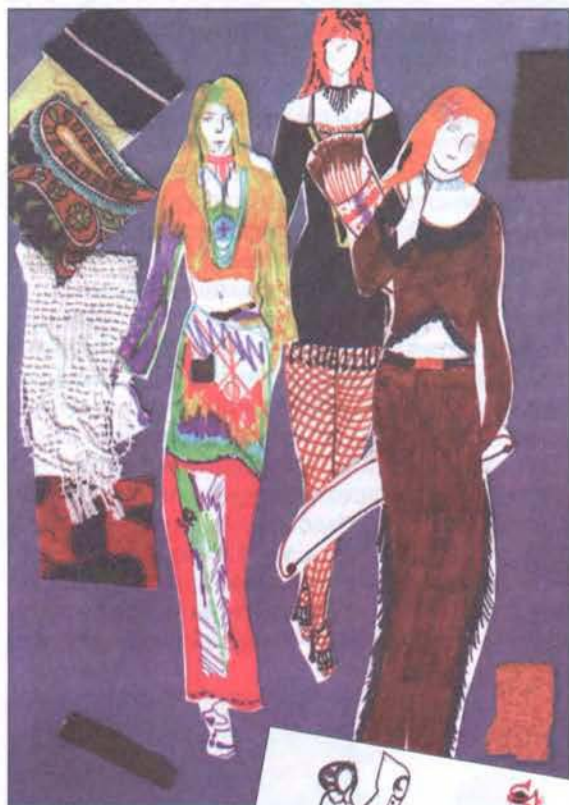
А. Блок

Изысканность, утонченность стиля создает один образ. А вот иная одежда и совсем другой образ.

*Я гляжу на фотокарточку.
Две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка
и друзья кругом стоят...*

Б. Окуджава

В работах учащихся мы видим практическое преломление композиционно-цветовых принципов проектирования индивидуального костюма определенного силуэта и фасона. При создании эскиза использованы различные изобразительные и технологические приемы

ЗАДАНИЯ:

Мода, культура и ты.

1. Подберите костюмы для разных людей с учетом специфики их фигуры, пропорций и возраста (по фотографиям, самостоятельно выбранным или предложенным учителем). Используйте для этого упражнения образцы журнала мод или собственные эскизы.

2. Сделайте 2–3 эскиза разных видов одежды для собственного гардероба (например, бального платья или спортивного костюма). Это может быть авторский проект или контурный рисунок модели, срисованный из журнала мод. В обоих вариантах дайте самостоятельное цветовое решение эскиза. Желательно определить конкретный материал костюма (маленькие кусочки тканей подклеиваются к эскизу). Обратите внимание на фасон костюма и разработку его деталей.

Встречают по одежке

Дизайн современной одежды

Сегодня подход к одежде и моде значительно отличается от подхода в прошлые времена. Одежда стала демократичнее. Ушли в прошлое сословные и чисто национальные одежды. Современная мода стала интернациональна, заимствуя у народной одежды лишь стилевые мотивы (например, у русской народной одежды — мотивы русских рубах, тулупов и папах, ставших прообразом шуб-дубленок и стиля «казачок»). Демократичность моды и ее доступность для всех породили определенное однообразие в массовой одежде. Такой процесс называется унификацией, но каждое новое поколение приносит свои взгляды на то, как надо одеваться и как надо выглядеть, отвергая этим унификацию.

Дизайнеры-модельеры, используя мотивы народного костюма (форму или орнаментику), создают непохожие друг на друга и различные по стилю виды современной одежды

Критерии молодого человека, подростка в оценке одежды и критерии взрослых столь различны, будто речь идет о двух разных мирах. Попробуйте ответить сами себе, чем вы руководствуетесь при выборе одежды. Если оставить в стороне вопрос о средствах, то скорее всего одним из главных мотивов выбора будет «как у приятеля, как у модели в журнале, как у героини в телесериале», — т.е. *подражание и заимствование*. Мода — это некий стандарт, она задает установку в подходе к одежде. И следование ей тоже вид заимствования и подражания. Человеку только кажется, что он совершенно свободен в своем выборе, на самом деле он либо следует моде, либо противостоит ей.

В молодежной среде одежда часто подобна сигналу, или посланию окружающим. Ты обозначаешь ею, кто ты, чей, откуда. Благодаря этому легче приспособиться к незнакомому месту, ситуации и людям. И эта *знаковость костюма* для молодых бывает поважнее функциональных или эстетических достоинств.

Одежда подобна **социальной маркировке**, это знак принадлежности к определенному кругу. Только если в прошлом это было обозначение принадлежности к гражданскому сословию, то теперь — к более узким общественным группам

Современная молодежь самостоятельно формирует свою одежду, komponуя ее из готовых изделий. И это по-настоящему творческий процесс. Поэтому перед молодыми людьми стоят две проблемы — проблема *выбора* и проблема *композиции*. Мало закупить всяких одежек, надо суметь скомпоновать, объединить их в целое, проявив при этом конструктивную логику и художественный вкус.

Выразительность и красота одежды — результат *найденного стиля* и *соответствия фигуре*. Одежда — это *диалог с телом*, с его формой, пропорциями, плюсами и недостатками. Только одетая на человека, причем конкретного, она

обретает смысл. Поэтому то, что подходит для одного, совсем не обязательно подойдет другому, и то, что хорошо выглядит на модели, совсем не обязательно так же будет выглядеть на вас.

Наиболее выразительно выглядит костюм, в котором четко читаются **три основных объема** (например юбка — блузка — головной убор или брюки — рубашка — жилет и т.п.) Но, конечно, композиция может строиться и на двух или одном элементе формы. В этом тоже есть своя **образность**, но зрительно силуэт костюма читается более упрощенно и однопланово

При небольшом гардеробе молодых людей важно умение *трансформировать* одежду. Вид одного и того же костюма меняется от включения дополнительных, разнообразящих его частей (блузок, рубашек и др.) или деталей (платков, галстуков). Здесь велика роль фантазии и вкуса. В одном случае достаточно шарфика или пояса, чтобы все заиграло по-новому, а в другом — гольфы того же цвета, что и бейсболка, или яркий рюкзак эффектно преобразят ваш облик. При создании костюма композиционно важно акцентировать его *главный элемент*, подчинив ему все *второстепенное*, и не забывать всегда соотносить *деталь с фоном*.

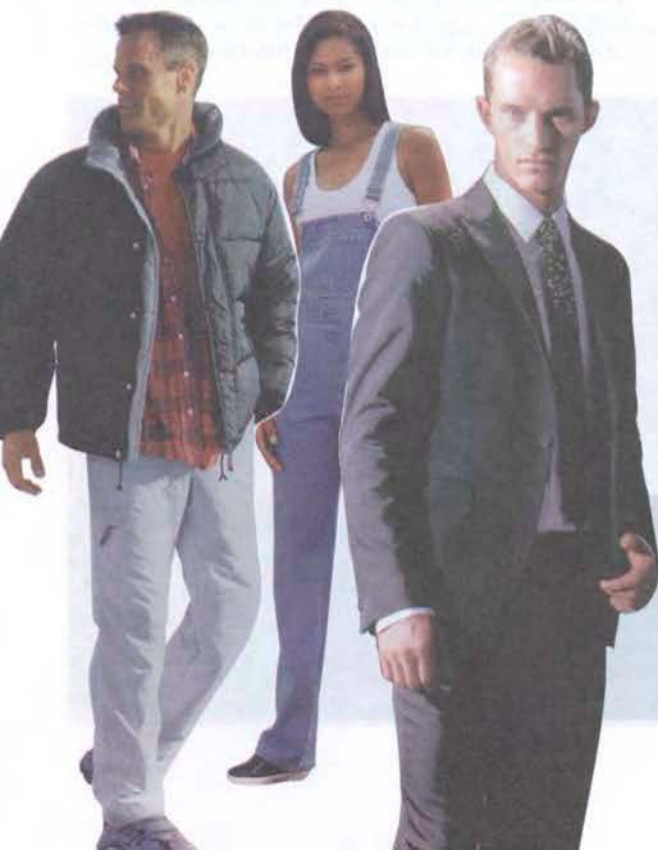

Разнообразие аксессуаров в современном костюме

Типы и виды современной одежды чрезвычайно многообразны и различаются исходя из их *предназначения*. Это может быть детская и рабочая одежда, сезонная и спортивная, домашняя и празднично-представительская. В обыденной жизни эти разделения условны и подвижны. Часто одна и та же одежда выполняет разные функции, например, побывав «выходной», становится «ежедневной», а то и домашней.

Традиционно **ансамбль в costume** характеризуется *единообразием фасона*. Однако создание оригинального и выразительного костюмного ансамбля в современной моде часто достигается *смешением элементов разных типов одежды* благодаря их стилевому единству или контрасту по цвету, форме или фактуре материала. Сегодня смешались даже элементы мужской и женской моды. Например, брюки, в особенности *джинсы*, стали привычным и популярным видом одежды и у женщин. Некогда спортивные виды одежды и обуви прочно вошли в повседневный молодежный костюм: футболки и майки в сочетании с брюками, шорты и кроссовки. Их присутствие в современном costume — не только отражение их ценовой доступности, демократизации моды, но прежде всего реализация *принципа функциональности, практичности*.

Наиболее традиционен ансамбль мужского официального костюма (пиджак, брюки, галстук и часто жилетка, т.н. «тройка»). Не только следование традиции, но и смешение типов одежды, поиск индивидуального ведут к нахождению «своего» стиля. А стиль, как утверждала законодательница европейской моды Шанель, важнее моды

Молодежная мода вбирает в себя отдельные стилевые мотивы одежды, заимствованные в спортивной, армейской или артистической среде. Кожаные куртки и браслеты, тельняшки и армейские ботинки, платки-банданы и темные очки, разные цепочки и ленточки и т.п. — они становятся образными деталями молодежного костюма. Сами по себе части костюма не могут быть плохими или красивыми. То, что имеет смысл как деталь сценического образа поп-звезды, может неуместно выглядеть в повседневности и может стать образцом эклектики и антимода.

Облик звезд экрана или рок-групп придуман для выступлений. Это **сценический образ**, специально сконструированный **имидж**. А зачастую он воспринимается как образец повседневной одежды и поведения. Глупо и смешно не осознавать этой разницы, бездумно повторять **сценически-театральное** в **повседневной** жизни

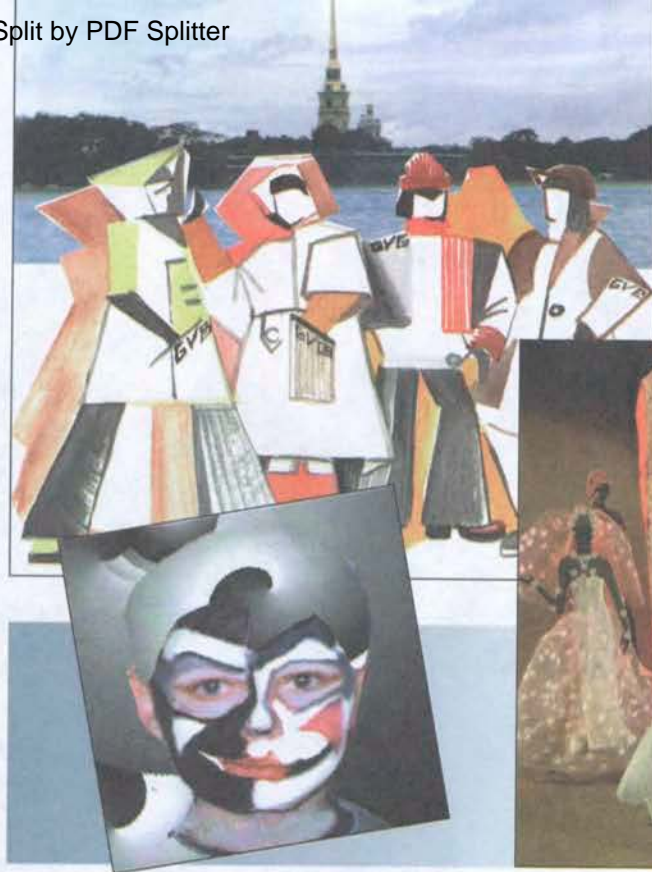

Даже если вещей мало, человек стремится к разнообразию своего облика. Умение и манера носить костюм — понятие не из прошлых веков. Поднятый воротник, небрежно наброшенный на плечи шарф — это попытка создать свой стиль, найти индивидуальность своего облика. Легко (желание понятно) подражать кому-либо, особенно в юности, гораздо сложнее *быть самими собой* и в поведении и облике. Стремясь скрыть свою пустоту, люди часто прячутся за одеждой. А интересный человек привлекает наше внимание даже в поношенном плаще и немодных башмаках. Это «встречают по одежке», а провожают-то по уму. Плохо дело, если тебя ценят только за одежду. Любят и уважают за другое.

Иногда человек хочет быть одет вызывающе и броско, а иногда просто и естественно. Одежда, можно сказать, имеет свою философию и психологию. В том, как мы одеты, отражаемся мы, наш характер, наше понимание красивого или удобного. Порой в незамысловатом свитере мы выйдем гораздо выразительней, чем в самом нарядном и модном платье

Как каждое заключительное задание четверти, работа по теме «Дизайн современной одежды» — коллективная. В создании костюмов для «Театра моды», спектакля или карнавала решаются образные и конструктивные задачи, включая грим и прическу.

В работах учащихся создаются проекты одежды, как для повседневной жизни, так и для фантазийных коллекций

ЗАДАНИЯ

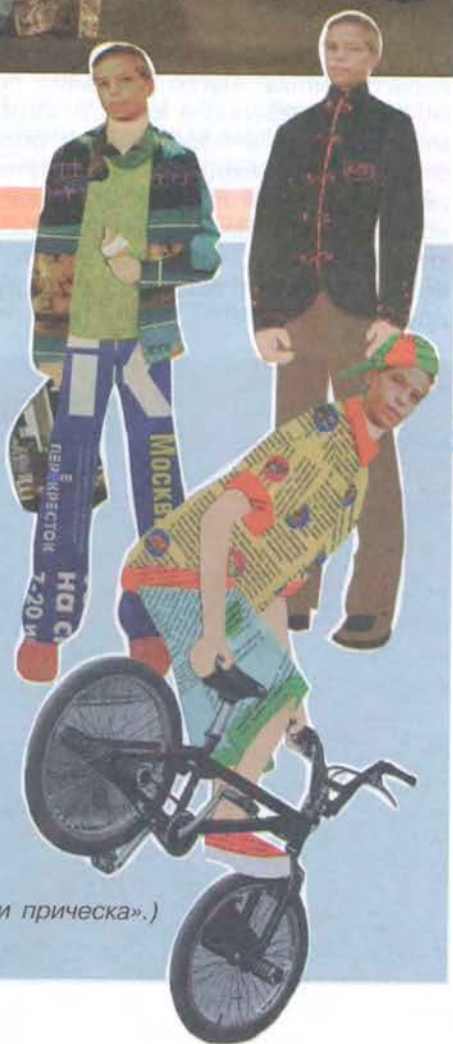
Дизайн современной одежды

Коллективное проектирование:

а) создание живописного панно с элементами фотоколлажа на тему современного молодежного костюма (например «Мы на дискотеке», «Наши в турпоходе», «Летом в Петербурге» и т.п.). По предварительному эскизу создайте многофигурную композицию, в которой каждый рисует свой костюм, соединив его со своим фотопортретом (сомасштабно);

б) создание коллекции моделей образно-фантазийного костюма в натуральную величину, либо в виде костюма для куклы на выбранную тему (например «Автогонщик», «Гости из Космоса», «Волшебная весна» и т.п.). Выполняется по предварительно сделанным эскизам, объединенным единым стилем. Для этого должны быть решены композиционно-конструктивные задачи (подбор цвета, фактур и крепление частей). Создание коллекции требует выбора доступных материалов, из которых она будет сделана (бумага, марля, полиэтилен, проволоочки, ленты и пр.). Итогом работы является демонстрация моделей в форме «Театра моды», спектакля или карнавала.

(В этот проект включается и задание по теме «Грим и прическа».)
Задания выполняются группами по 5-7 человек.

Автопортрет на каждый день

Грим и прическа в практике дизайна

Каждый человек стремится быть красивым. Для нас несравнимо важнее, как выглядим мы сами, наше лицо, нежели наш дом или одежда. Появившиеся веснушки или морщины подчас волнуют нас больше, чем проблемы мироздания.

Мерилом и идеалом красоты во все времена была женщина. Красота ее лица, гармоничность и изящество пропорций ее тела вдохновляли художников, покоряли сердца и древних греков, и средневековых рыцарей, покоряют и наши сердца.

Зная это, женщины испокон веков уделяют столько внимания своему *гриму* и *прическе*, стремясь скрыть свои недостатки и увеличить достоинства. Каждое утро перед зеркалом миллионы женщин становятся дизайнерами-визажистами, рисуя при помощи грима свои автопортреты. Не отстает от них и мужская половина человечества, критически разглядывая свои прически, пригладивая или ероша волосы.

Волшебство превращения Золушки в красавицу благодаря искусству грима и прически предстает сегодня как специфическая область дизайна **ВИЗАЖИСТИКА** (от франц. *visage* — лицо). Свою родословную визажистика ведет от древних культовых и ритуально-праздничных раскрасок, но как вид дизайна она — частица и наследница искусства грима, прежде всего *сценического грима*. Именно актерский грим, используемый в театре и кино, подошел к гримированию, как к средству создания облика персонажа, его образной характеристики, что стало основой визажистики как вида бытового грима.

Многообразен мир современного грима и косметики! Губная помада и пудра, тон для лица и тени для глаз — богатый инструментарий для создания желаемого образа, как в жизни, так и на сцене

Грим в сочетании с костюмом рождает единый **сценический образ**. Создание сценического или карнавального персонажа (его грима и костюма) — необходимый начальный опыт индивидуального проектирования

Наследуя традиции **театрального грима**, **бытовой** грим также направлен на создание определенной образности, подчеркивающей индивидуальность лица

В истории **театра** есть сценические зрелища, в которых грим условный и неправдоподобный чрезвычайно усиливает эффект воздействия на зрителя (японский театр «Кабуки», китайская опера, итальянский театр масок, пантомима). Грим — многозначный язык символов

Можно сказать, что грим и прическа — продолжение костюма. Вместе они создают единый, целостный образ, соответствующий тому, чем человек занимается (работает, отдыхает, путешествует и т.д.). В жизни каждый из нас становится дизайнером своей внешности. Поэтому важно знать элементарную технологическую азбуку грима, в которой отражаются как специфические тайны этой «живописи» (техника наложения тона и т. п.), так и общие уже известные нам законы композиции. Именно они определяют смысл гримирования, которое исходит из типа и пропорций лица.

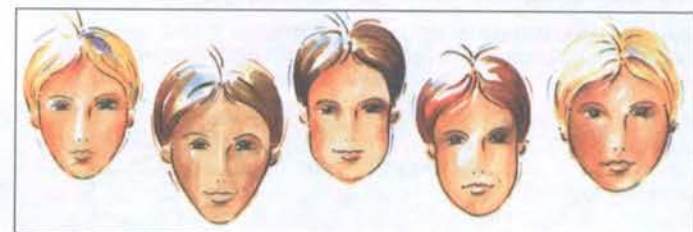

Обычно считается, что лицо овальной формы наиболее красиво. Но красоту лицу придает прежде всего его индивидуальность. В этом смысле некрасивых лиц не бывает. В выявлении индивидуальности и состоит деятельность художника-дизайнера. При помощи макияжа, маникюра, работы с прической, бровями и ресницами он создает определенный облик-стиль, решает композиционные и образно-стилевые задачи визажной портретистики. Причем каждая эпоха рождает свой стиль и моду.

Создание запоминающегося внешнего облика заключается в нахождении и раскрытии неповторимости и оригинальности лица вне зависимости от его формы или цвета волос. Искусство в том, чтобы то, что казалось недостатком, стало эффектным и выразительным благодаря прическе, манере держаться, одеваться. На практике для этого нужны композиционные и технологические знания в этой сфере дизайна.

Азбука грима и прически осваивается в практических упражнениях либо моделируется на компьютере. Найденный облик может быть запечатлен также на рисунке или фотографии. На этих фотографиях видно, как меняется одно и то же лицо в зависимости от различного макияжа и прически.

Различаются примерно пять типов лица: овальное, «треугольное», угловатое, продолговатое, круглое. И везде возникают свои специфические задачи: где визуально сузить или расширить переносье, углубить или увеличить глаза, уменьшить высоту лба или скрыть округлость щек и т.д.

Визажистика не менее, чем искусство одежды, подвержена веяниям моды. Мы говорили о том, что мода может быть антихудожественной и формировать ложные эстетические потребности. Татуаж, боди-арт, пирсинг, прически «крэзи» — все это может нравиться или не нравиться, но это существует как попытка любой ценой выделиться в толпе.

Современная мода требует проявления художественного чутья и такта во всех элементах внешнего облика от лакировки ногтей до укладки и окраски волос, чтобы не перейти невидимую и тонкую грань, отделяющую красоту и оригинальность от безвкусицы и кича.

Внешний облик важен для каждого из нас. Он формирует восприятие человека окружающими, определяет изначальное отношение к нему. Создаваемый самостоятельно или при помощи специалистов-дизайнеров образ — имидж особенно значителен в общественной жизни для публичного человека (политика, актера и т.п.). В этом случае проектирование облика (имиджмейкерство) выходит за рамки искусства грима. Многообразными средствами дизайна, рекламы, информации имиджу целенаправленно придается определенный характер для его массового восприятия. Совсем не редкость, когда имидж не совпадает с реальными чертами человека, потому что он скорее его «грим», «маска», чем настоящее лицо.

Поиск своего стиля, своего имиджа в причёске, макияже, в аксессуарах (ленточках, цепочках и др.) требует художественного вкуса, а не бездумного подражания моде. Хороший макияж — это не кричащая аляповатость, а грим, незаметно подчеркивающий достоинства вашего лица и привлекающий к себе естественностью, а не «килограммами» краски

ЛИЦА СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Но главный «гример» нашего лица — жизнь. На лице отражаются не только прожитые годы, страдания, волнения, но и определенная эпоха. Как не похожи *выражением* лиц люди ушедших эпох и наши современники!

Понятие красоты *исторично*. У каждой эпохи свои каноны и идеалы прекрасного. Это же относится и к пониманию красоты человеческого лица.

Красота ведь не только в миловидности и гармонии черт. Но прежде всего в *выразительности* лица. В мимолетной и стремительной смене выражений. Добрые мысли делают лицо красивым изнутри, в нем проступает свет души. Красота в благородстве и мудрости мужского лица, доброте и лукавстве женского взгляда, улыбке, так меняющей все на свете. Хороши, конечно, лица на гляцевых обложках, но лица любимых людей лучше!

Детские работы, представленные здесь, показывают многообразие творческих возможностей при выполнении заданий по этой теме

Грим в сочетании с костюмом создает единый **сценический образ**

ЗАДАНИЯ

Изменение образа средствами внешней выразительности.

1. Подберите варианты прически и грима для создания различных образов одного и того же лица. Задание можно выполнить в виде рисунка или в виде коллажа на собственной фотографии или на компьютере.

2. а) Выполните упражнения по освоению навыков и технологий бытового грима (макияжа). В процессе выполнения упражнений на живой натуре постарайтесь овладеть начальной грамотой практического гримирования. Цель — решить определенные композиционные задачи: «сузить» щеки, «вытянуть» лоб и др.

б) Создайте средствами грима образ сценического или карнавального персонажа (выполняется в связке с предыдущими заданиями по костюму).

Моделируя себя — моделируешь мир

Вы познакомились с художественным миром конструктивных искусств дизайна и архитектуры. Рассмотрели композиционные основы создания форм рукотворного мира. Гармония и контраст линий, плоскостей, объемов и цвета, соподчиненность детали и целого в конструкции освоены вами в плоскостном и пространственном макетировании. Поняв художественный язык и образность архитектуры и дизайна в истории и настоящем, вы смогли соотнести мир искусства, массового производства и индивидуального проектирования.

Каковы же выводы и итоги? Они многообразны, как и сами конструктивные искусства. Для одних людей дизайн и архитектура — это вид профессиональной художественной деятельности, для других — это просто рубашка или тарелка, купленные в магазине, или приобретенная дача. Но если заглянуть поглубже, дизайн и архитектура — это определенное миропонимание, отношение к миру, к природе, к вещам, наконец, к себе самому — к своему облику и образу своей жизни. Дизайн и архитектура в широком смысле — средства для создания удобной и достойной жизни, форма строительства нового мира.

Но его строительство начинается со «строительства» себя, с понимания своего предназначения и роли в жизни. Кто ты — винтик, легко заменяемый и мало значащий, или ЧЕЛОВЕК — хозяин своей жизни и своей Земли. *Быть хозяином, значит принимать на себя ответственность.* Ответственность за этот мир, за свой народ, за свою семью, за свои действия. Грешно быть Иваном, не помнящим родства. Ты — звено в цепи из вчерашнего дня в завтра и отвечаешь за то, что есть, что было и что будет.

Эта книга, введение в бескрайнее море архитектуры и дизайна, — лишь первый шаг в их познании. Хотелось бы, чтобы интерес к ним пробудился в вас, и вы поняли *жизненную необходимость* развития своего композиционного дара.

Новая жизнь и новый мир рождаются вместе с тобой и, как не громко это звучит, ты — их строитель. Мечтая о том, каким ты станешь, меняя и строя свой дом, моделируя костюм, создавая свой облик, ты невольно, пусть по крупице, меняешь и облик мира. Меняя себя, ты меняешь, моделируешь завтрашний мир. Ты, как этот строитель. Все вокруг в строительных лесах, но потом они упадут, и нам откроется новый мир...

Учебное издание

Питерских Алексей Сергеевич
Гуров Григорий Евгеньевич

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Дизайн и архитектура в жизни человека

7–8 КЛАССЫ

Учебник для общеобразовательных учреждений

Руководитель центра «Стандарты» **Л.И. Льянная**

Редактор **Е.А. Комарова**

Фотографы **Г.Е. Гуров, Н.В. Езжалкин, А.П. Асеев, А.В. Критилин**

Художественный редактор **А.П. Асеев**

Художник **Г.Е. Гуров**

Технический редактор **Е.Н. Зелянина**

Корректор **Н.В. Белозёрова**

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93-953000.

Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 16.02.12.

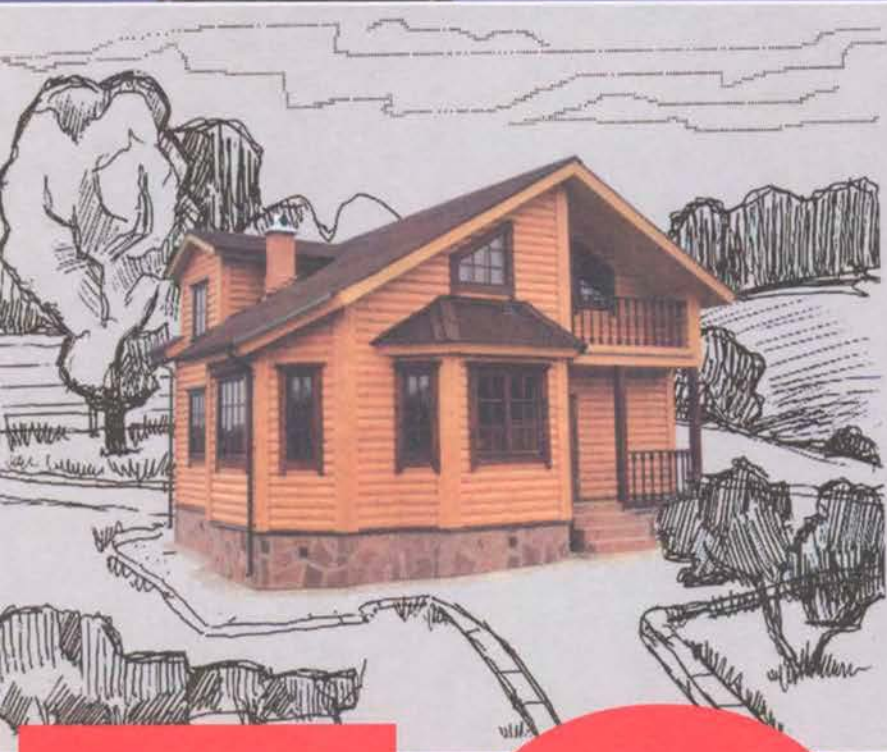
Формат 84×108 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура PragmaticaC. Печать офсетная.

Уч.-изд. л. 22,41. Тираж 20 000 экз. Заказ № 254.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
издательством материалов в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного
Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

78

ISBN 978-5-09-028700-5

9 785090 287005

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО