

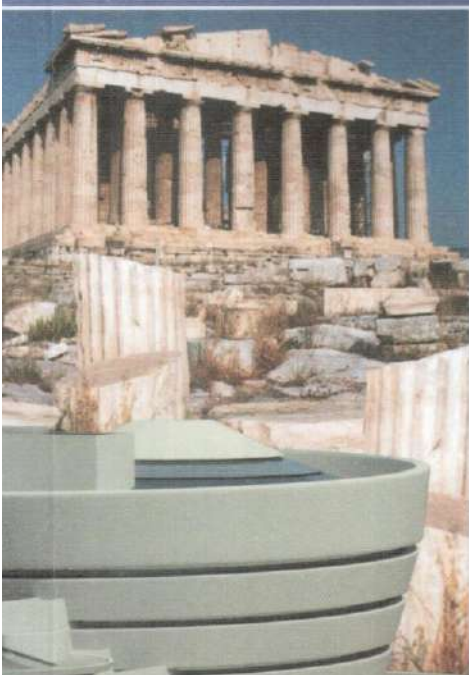

А. С. Питерских
Г. Е. Гуров

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Школа Неменского

Дизайн и архитектура в жизни человека

УДК 373.73/74+73/74(075.3)

ББК 85.1я721

П35

На учебник получены **положительные** заключения
научной (заключение РАО № 896 от 18.11.2016 г.),
педагогической (заключение РАО № 667 от 21.11.2016 г.)
и **общественной** (заключение РКС № 368-ОЭ от 22.12.2016 г.) экспертиз.

Руководитель проекта —
народный художник России, академик РАО и РАХ
Б. М. Неменский

Макет и электронная вёрстка художника **А. П. Асеева**

При подготовке данного издания использованы иллюстративные
материалы фотобанка ООО «Лори»

Детские работы, приведённые в учебнике, выполнены учащимися московских школ: № 498, № 340, № 328, № 996, № 1122 – участниками инновационной сети «Модернизация эстетического образования».

Авторы благодарят педагогов-экспериментаторов, принявших участие в методической разработке заданий и создании видеоряда учебника, Т. В. Захарову, О. Ю. Пшеничную, И. Б. Полякову, В. Б. Голицыну, О. Н. Наумову и слушателей курсов повышения квалификации Центра НХО (Москва).

Питерских А. С.

П35 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров ;
под ред. Б. М. Неменского. — 9-е изд., перераб. — М. : Просвещение,
2019. — 175 с. : ил. — ISBN 978-5-09-071641-3.

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и рабочей программой «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы».

Учебник знакомит с особенностями образно-выразительного языка конструктивных искусств — дизайна и архитектуры — в рамках предмета «Изобразительное искусство».

Изучение искусства композиции, особенностей использования цвета, линии, объёма в дизайне и архитектуре, а также основ графического и городского дизайна, дизайна интерьера и одежды, основных стилей и направлений в архитектуре будет способствовать развитию у учащихся художественного мышления, выработке собственного отношения к самым разным явлениям культуры.

По каждой теме предлагается система художественно-творческих заданий (плоскостное и объёмное макетирование, создание дизайн-проектов и коллажно-графических композиций, выполнение исследовательских проектов), которые помогут активизировать восприятие учебного материала, будут способствовать развитию умений работать с самыми разными художественными материалами и в разных техниках.

УДК 373.73/74+73/74(075.3)
ББК 85.1я721

А. С. Питерских Г. Е. Гуров
**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО**

Школа Неменского

**Дизайн
и архитектура
в жизни
человека**

7 КЛАСС

**Учебник
для общеобразовательных
организаций**

Под редакцией Б. М. Неменского

Рекомендовано
Министерством просвещения
Российской Федерации

9-е издание, переработанное

**МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2019**

7

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла № 23
г. Кемерово Кемеровская область

Дорогой друг!

Ты часто слышишь слова: «дизайн», «модуль», «конструкция», «имидж»... Какие-то из них тебе уже известны и понятны, какие-то встречаются впервые. На страницах учебника ты найдешь ответы на многие занимающие тебя вопросы, а что-то откроется с новой стороны и, может быть, вызовет желание разобраться поглубже самому.

В предыдущие годы ты познакомился с триединством пространственных искусств: изобразительных, декоративных и конструктивных. В этой книге твое внимание впервые будет сосредоточено исключительно на конструктивных искусствах: архитектуре и дизайне. Они составляют очень важную сторону нашей жизни — ту среду, в которой мы живем. Большей частью в наш век мы окружены не деревьями и лугами, а разными зданиями, площадями и машинами. Мы живем в мире вещей, и важно, чтобы не вещи нами руководили, а мы командовали ими. И здания, и вещи — не нейтральны, а влияют на образ жизни, формируют наш вкус и сознание.

Сегодня в повседневной жизни очень важно обладать элементарной грамотой конструктивных искусств, необходимой даже при выборе одежды и создании иньереера. Благодаря работе с этой книгой ты приобретешь основу таких знаний. Это не значит, что из тебя собираются воспитать будущего дизайнера или архитектора, но быть «грамотным пользователем», т.е. человеком, понимающим, как устроены вещи и как их использовать в соответствии со своими целями и образом жизни, должен каждый.

Для этого мало технологических знаний, надо еще уметь «читать» художественный язык вещей и зданий, ощущать смысл соразмерности их форм, красоту конструкции. Вещь и здание одновременно принадлежат и быту, и искусству. Мы должны не только понимать и сохранять красоту, созданную до нас, но и уметь делать мир вокруг удобным, экологичным, преобразовывать его по законам красоты. Это преобразование начинается с окружающих тебя вещей, с создания *твоего мира*, и от родного порога устремляется к миру больших человеческих ценностей. Можно сказать, что все мы, формируя свой облик, в итоге формируем облик мира.

Я желаю тебе приобретения новых знаний, увлекательных и интересных открытий в начале долгого пути познания искусства архитектуры и дизайна, чтобы в будущем сделать мир, в котором ты живешь, более добрым и человечным.

Б. Неменский

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Мир, который создает человек

7

ЧАСТЬ

ХУДОЖНИК — ДИЗАЙН — АРХИТЕКТУРА

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры

13

Глава 1. Основы композиции в конструктивных искусствах

Гармония, контраст и выразительность
плоскостной композиции,
или «Внесем порядок в хаос!»

15

Прямые линии и организация пространства

21

Цвет — элемент композиционного творчества

23

Свободные формы: линии и тоновые пятна

25

Глава 2. Буква — строка — текст

Искусство шрифта

29

Глава 3. Когда текст и изображение вместе

Композиционные основы макетирования
в графическом дизайне

33

Глава 4. В бескрайнем море книг и журналов

Многообразие форм графического дизайна

41

ЧАСТЬ

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ

Художественный язык конструктивных искусств

47

Глава 1. Объект и пространство

От плоскостного изображения к объемному
макету

49

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете

54

Глава 2. Конструкция: часть и целое

Здание как сочетание различных объемов.
Понятие модуля

59

Важнейшие архитектурные элементы здания

65

Глава 3. Красота и целесообразность

Вещь как сочетание объемов и образ времени

71

Форма и материал

76

Глава 4. Цвет в архитектуре и дизайне

Роль цвета в формотворчестве

83

ЧАСТЬ

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека

89

Глава 1. Город сквозь времена и страны

Образы материальной культуры прошлого

91

Глава 2. Город сегодня и завтра

Пути развития современной архитектуры и дизайна

103

Глава 3. Живое пространство города

Город, микрорайон, улица

111

Глава 4. Вещь в городе и дома

Городской дизайн

117

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера

120

Глава 5. Природа и архитектура

Организация архитектурно-ландшафтного пространства

127

Глава 6. Ты — архитектор!

Замысел архитектурного проекта и его осуществление

133

ЧАСТЬ

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

Образ жизни и индивидуальное проектирование

137

Глава 1. Мой дом — мой образ жизни

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

139

Интерьер, который мы создаем

143

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

147

Глава 2. Мода, культура и ты

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды

155

Встречают по одежке

162

Автопортрет на каждый день

169

Моделируя себя — моделируешь мир

174

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН — КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Мир, который создает человек

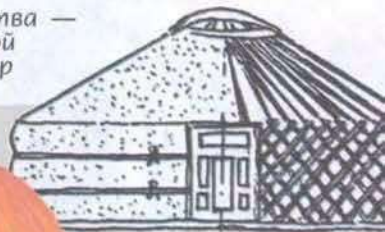
Каждый из нас хочет хорошо выглядеть, модно одеваться, жить в удобном доме и красивом городе. Но не думайте, что для достижения этого нужны только деньги. Нужны культура, художественный вкус и знания. Эти знания о красоте и удобстве зданий и вещей, законы их созидания и составляют основу архитектуры и дизайна.

АРХИТЕКТУРА — это искусство «сочинения» зданий и одновременно сами здания, окружающие нас.

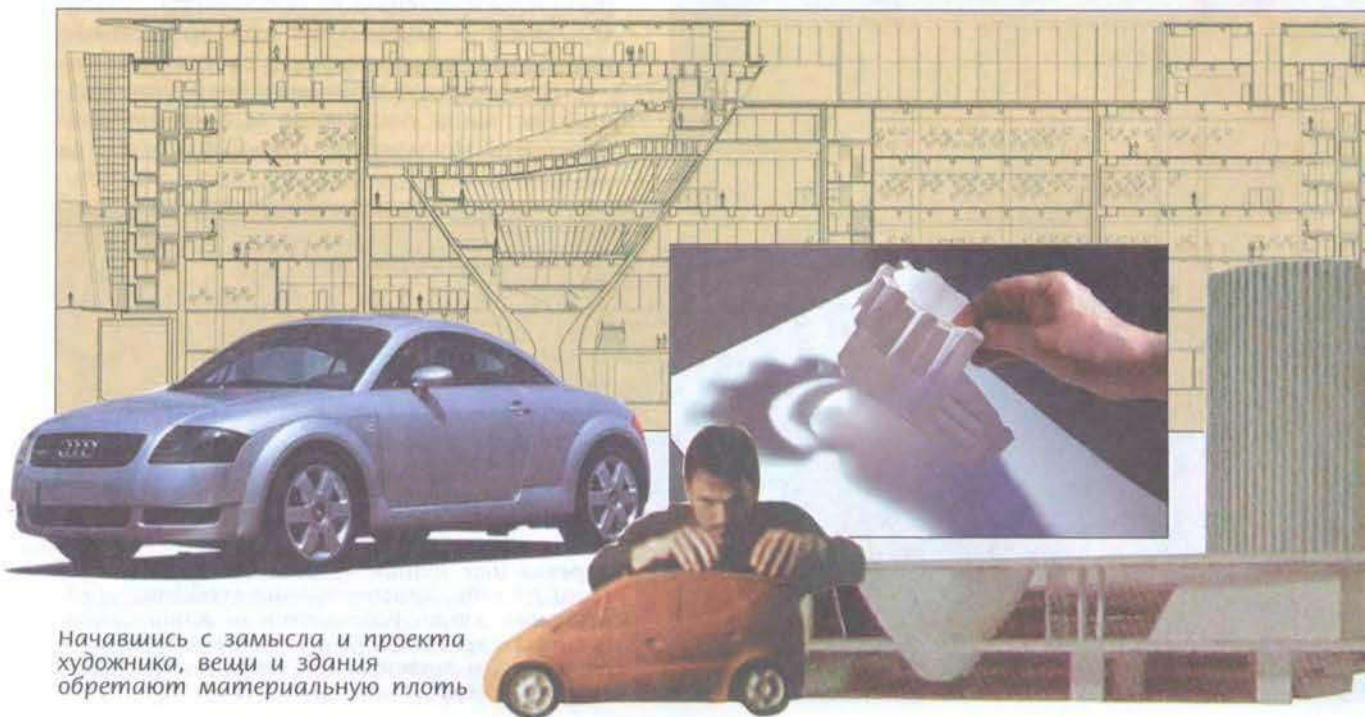
ДИЗАЙН — это искусство создания облика вещей, их формы, это многообразный мир вещей — от вилки и журнала до одежды и машин.

Все сооружения, будь то заводы и вокзалы, дворцы и церкви или жилые дома, конструируются архитектором. Вещь, если присмотреться к ней, — тоже сконструированное «сооружение». Различаются лишь принципы их конструирования. Основу любой вещи или здания составляет какая-то конструкция, соединение объемных форм, выполненных из разных материалов. Поэтому мы можем объединить архитектуру и дизайн в единое понятие **конструктивные искусства**.

Конструктивные искусства — единство художественной и материальной культур

Жизнь любого предмета или здания начинается с графического изображения, чертежа и макета. В основе вещи и здания всегда лежит определенная конструкция

Начавшись с замысла и проекта художника, вещи и здания обретают материальную плоть

Соборы Московского Кремля, мост в Сан-Франциско, предметы из хрусталя или парк с беседкой рождают в нас ощущение красоты благодаря своей конструкции, гармонии форм и цвета. Поэтому о зданиях и вещах можно говорить как о произведениях искусства

Здания и вещи составляют *предметный мир*, окружающий нас, «вторую», *рукотворную природу*, т.е. *вещественно-материальную среду*, созданную людьми, в которой они живут и трудятся. Почему же этот предметный мир, созданный для выполнения, казалось бы, конкретных, практических задач (защита человека от природных стихий и удобство его быта), мы относим к сфере искусства наряду с живописью или графикой?

Потому что при взгляде на древний храм или современнейший мост через морской залив у нас захватывает дух не только от могущества технических возможностей человека, но и от совершенства пропорций и красоты форм. Они вызывают у нас художественные, эстетические переживания, как картина или рисунок.

Архитектура и дизайн вместе с живописью, скульптурой и графикой составляют единую семью **пространственных искусств**. Картины, вещи и здания «живут» в пространстве. Однажды они были созданы раз и навсегда, их существование и восприятие не зависят от течения времени. Проходят годы, а они все те же, не меняют ни своих размеров, ни своего вида, когда бы и сколько бы мы ни рассматривали их. В отличие, например, от музыки и танца, которые меняются, развиваясь во времени, в постоянном чередовании звуков и движений. Их жизнь и восприятие ограничены временем их исполнения. Поэтому танец и музыка — это **временные искусства**, существующие во времени.

Все пространственные искусства расширяют наше понимание и видение прекрасного. Но изобразительные искусства

Деревья или здания не бывают красивы сами по себе. Красота — не свойство реального мира. Реальность — лишь носитель красоты. Только человек может ощутить и оценить красоту, причем каждый по-своему

1 ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
Сидней.
Арх. Й. Утзон

2 ДЕВЯТЫЙ ВАЛ.
И.К. Айвазовский.
Фрагмент

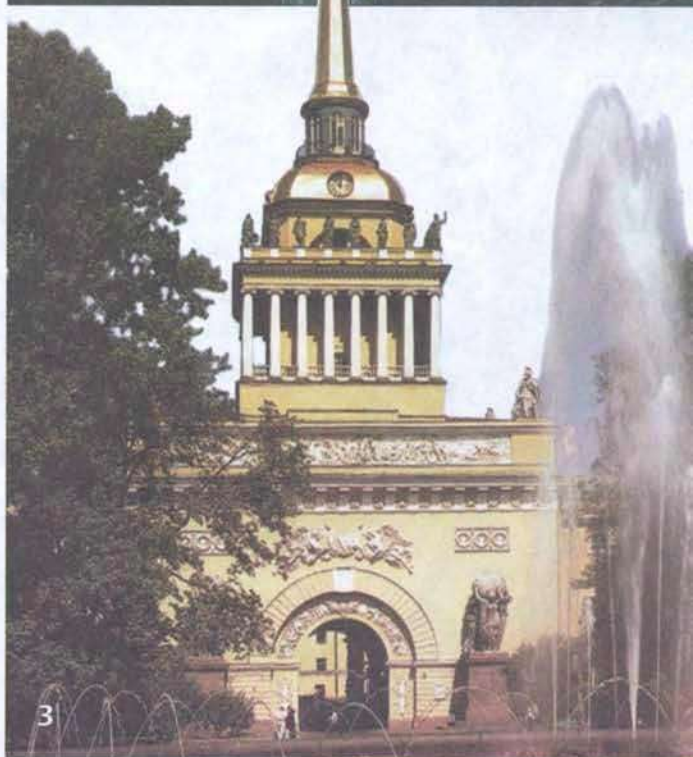
3 АДМИРАЛТЕЙСТВО
Санкт-Петербург.
Арх. А.Д. Захаров

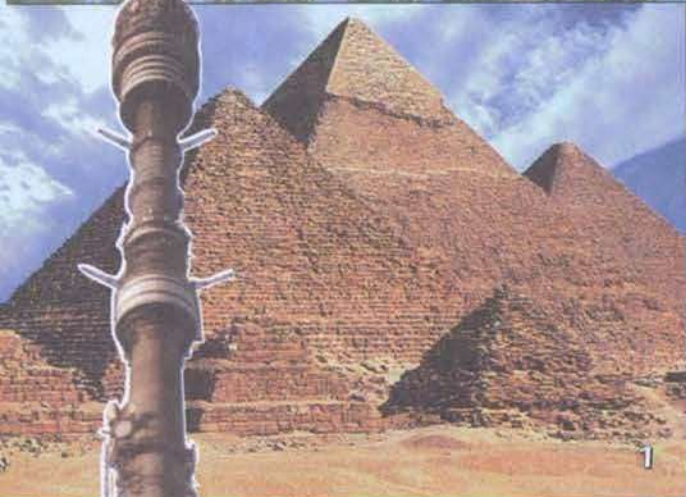
На картине Айвазовского изображено море, волны, а здание Оперного театра ничего конкретно не изображает, но ощущение морской волны, парусов, наполненных ветром, возникает

больше направлены на формирование внутреннего мира человека, его духовных ценностей и идеалов. А архитектура и дизайн нацелены на освоение внешнего мира, формирование и преобразование окружающей среды в соответствии с этими идеалами. Изобразительные и конструктивные искусства связывает общность выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем, ритм и т.д.). Однако, пользуясь одними и теми же средствами, эти искусства говорят на разных образных языках, и сам художественный образ рождается в них по-разному.

В живописи и графике действительность, чувства и мысли художника выражаются прежде всего *изобразительно*, т.е. конкретными изображениями видимого мира. Глядя на них, мы воспринимаем образ, запечатленный художником. В архитектуре и дизайне образ возникает не потому, что здания или вещи что-то изображают, а благодаря сочетанию составляющих их объемов, гармонии пропорций. Выразительность форм рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, как и в музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах.

Здание Адмиралтейства своими ясными пропорциями и позолоченной иглой шпиля с несущимся корабликом на острие рождает светлое чувство торжества и одновременно изящества и силы

Образный характер архитектуры (будь то дольмены, древнейшие пирамиды, храмы, примитивные хижины или современные сооружения) выражает идеалы красоты разных эпох

Постройка и вещь сопровождают человека с начала зарождения общества. Первобытное жилье и орудия труда были средствами формирования его сознания. Человек менял среду, создавая различные предметы, а они, в свою очередь, влияли на него. И он незаметно для самого себя начинал иначе работать, жить и думать.

АРХИТЕКТУРА любого времени доносит до нас ощущение того, как люди жили раньше, к чему стремились, как понимали красоту. Храмы и дворцы, жилые дома и стадионы, если всмотреться, предстают перед нами как отпечаток человеческих страстей и социальных бурь.

Давным-давно нет тех людей, устарели идеи, будоражившие общество, а взглянешь на прозрачную гармонию храма Покрова на Нерли, что возле Владимира, и оживут в воображении гортанные крики мчащихся Батыевых всадников, топот копей и запах удушливой гари. Или, глядя на стершуюся от времени брусчатку моста Понт-Неф в Париже, понимаешь, что именно на ней дрались мушкетеры с гвардейцами кардинала Ришелье, и в потоке машин услышится звон их шпaga. Архитектура не только хранит и отражает время, но и формирует его. Мы живем так, а не иначе, потому что вокруг именно такое окружение, именно такая среда. Изменимся мы — изменится архитектура.

1 ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ

2 ХРАМ ПОКРОВА
НА НЕРЛИ

3 ОСТАНКИНСКАЯ БАШНЯ

ДИЗАЙН (художественное конструирование) как искусство сложился в эпоху расцвета машинного производства вещей (в конце XIX — начале XX в.). Основной сферой работы дизайнера является создание вещи серийного, массового производства, сделанной промышленным способом (в отличие от декоративно-прикладного искусства, где вещь делается руками).

Вещь — инструмент изменения жизни. Вещь — показатель интеллектуального, художественного и материально-технического развития общества. В ней заложено единство целесообразности и красоты, функционального и художественного.

Почему надо знать основы дизайна и архитектуры, если мы живем в мире готовых вещей и зданий? Потому что изучение грамоты конструктивных искусств — это способ развития художественного вкуса и выработки умения «командовать» миром вещей и зданий. Знание основ организации окружающей вещной среды позволяет нам превратить ее из «чужой» в «свою», удобную, «подогнанную под нас».

Конечно, все вы не станете дизайнерами или архитекторами, но те художественно-творческие навыки, которые приобретете, понадобятся вам всем в любых сферах жизни.

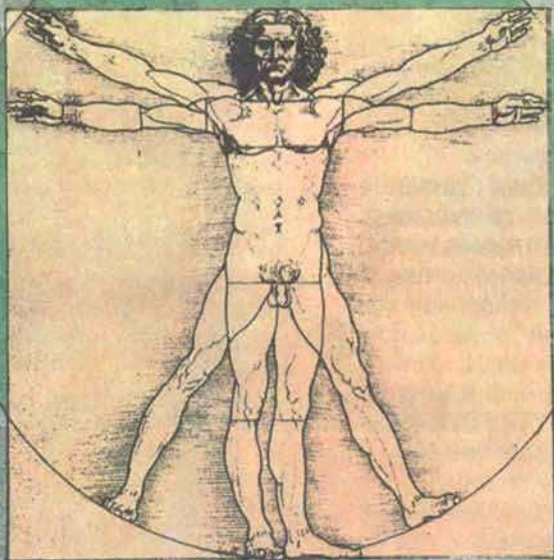
От древних каменных орудий, бытовых ремесленных изделий — к сложнейшим проектам поездов и ракет развивалось искусство создания вещей

ЧАСТЬ

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА

Metzler Toledo – Агропромаши-2000

ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ — ОСНОВА ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

«Взгляни, взгляни! — закричал Волька, — видишь?!». «Что, Космонавт моего сердца? — озадачено пробормотал Хоттабыч, прильнув к иллюминатору. — Какие-то прямоугольники, квадраты, полосочки». «Да нет, это не квадратики, это же дома, дороги, поля, а там наш город!».

Если продолжить фантазию про Вольку с Хоттабычем и представить нас летящими высоко-высоко над землей, то, взглянув вниз, мы тоже увидим пересечения линий, квадратов, пятен. Потому что сверху наш дом и школа будут выглядеть как прямоугольники, расположенные среди пятен деревьев и очертаний улиц и тротуаров. Однако даже никуда не поднимаясь, а взглянув вокруг на дома, вещи, мы убедимся, что *все многообразие форм окружающего нас рукотворного мира может быть сведено к простейшим телам, фигурам и линиям.*

Начав свою работу с простого, легче понять сложное. Располагая в том или ином порядке прямоугольники и линии, вы делаете первый шаг в постижении закономерностей формы. Благодаря точно найденной композиции художник с наибольшей полнотой может воплотить в произведении свой замысел и чувства. В дизайне и архитектуре КОМПОЗИЦИЯ — это конструирование объектов, т.е. соединение отдельных частей в единое целое, расположенное в пространстве или на плоскости. Отдельные части целого должны быть расположены не хаотически, а осмысленно, гармонично. ГАРМОНИЯ — это согласованность и упорядоченность всех элементов, составляющих целое. Достижение ее — основная композиционная задача художника.

Вы начнете изучение закономерностей композиции с расположения простейших элементов (линий и пятен) на плоскости. Научившись в композиции простому, вы сделаете первый шаг к грамотному созданию компьютерного сайта, формированию обстановки в своей комнате или стиля своей одежды и т.д. Композиционное творчество — основа созидания в любом деле.

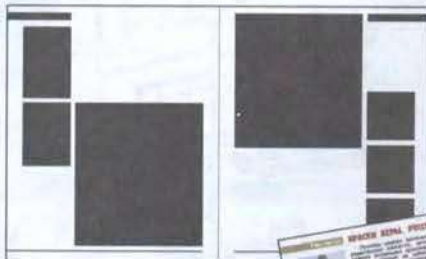
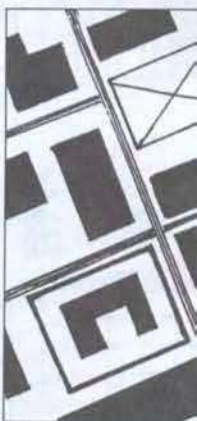
На первый взгляд перед нами просто пятна на белом поле, а на самом деле — это эскиз расположения иллюстраций и текста на страницах книги

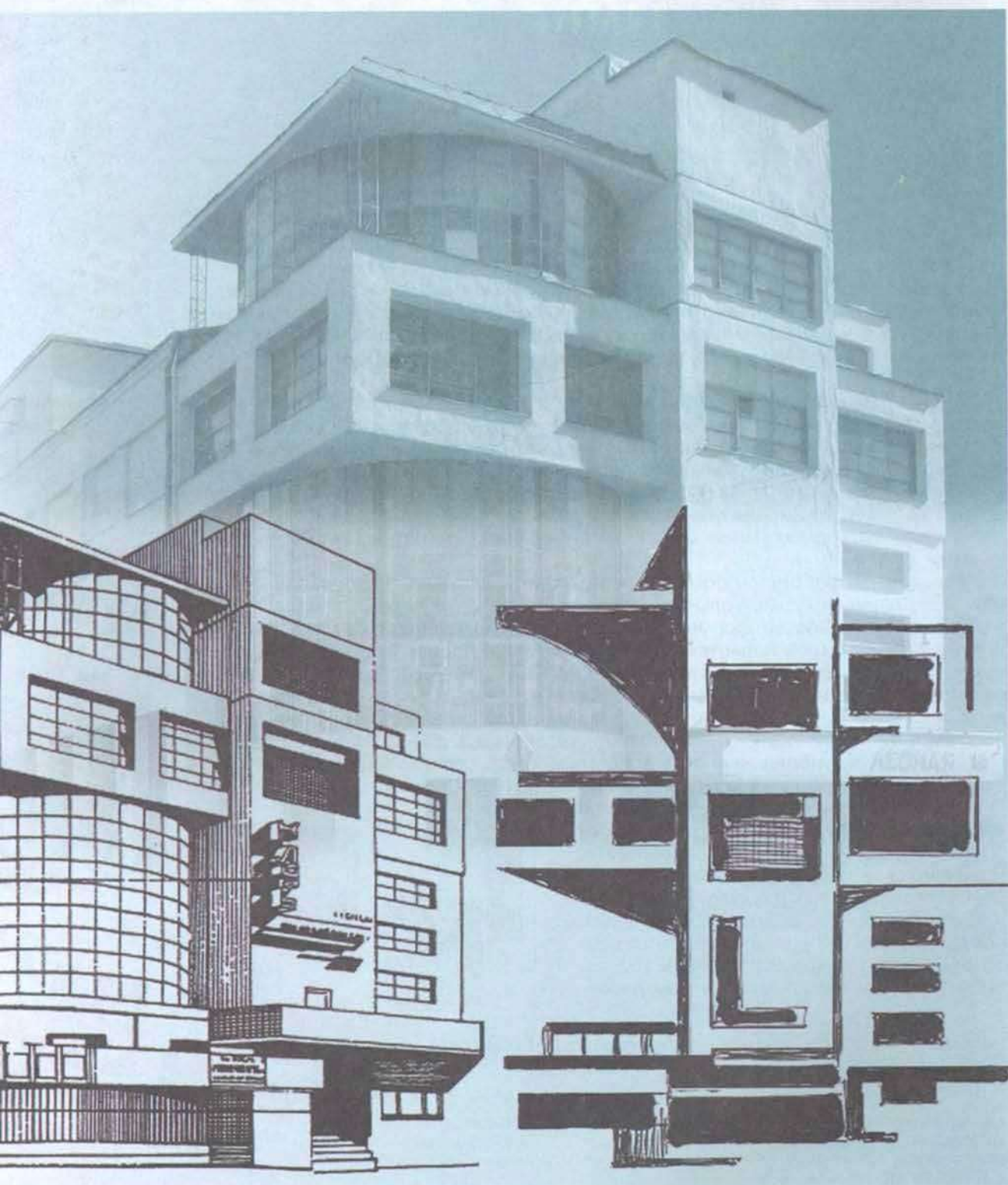
Книги, журналы, плакаты, афиши — это образцы плоскостной композиции. Исходными «кирпичиками» такой композиции являются графические элементы: пятна и линии определенного тона и цвета в виде картинок или текстов

Так выглядит город сверху

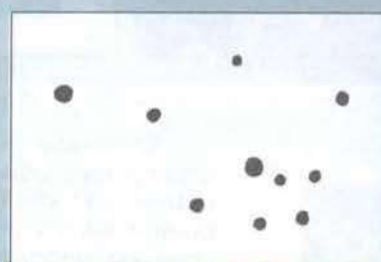
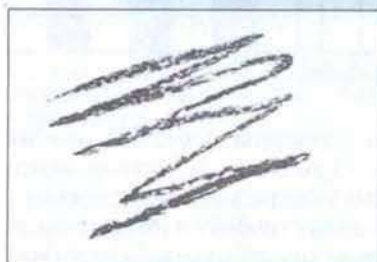
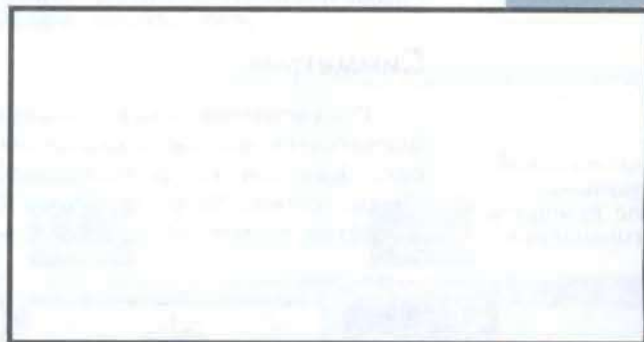
А так он может быть изображен схематически

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»

Перед нами лист бумаги. Пустое белое пространство, где ничего нет, где ничего не происходит — изобразительное бездействие. Для того чтобы начался «диалог», «разговор» между чем-то и чем-то, должна появиться сила, спорящая с безмолвием белого поля. Этой силой может стать любое изображение — пятно или росчерк, прямоугольник или точка на белом поле. С их появлением и возникает диалог, даже конфликт, противостояние. Он рождается контрастом между черным и белым.

Если изображения — прямоугольники, пятна, линии — расположены на листе бумаги случайно, мы невольно стремимся преодолеть эту случайность и хаотичность. Художественный инстинкт, заложенный в каждом из нас, требует преодоления хаоса, его упорядочения, создания совершенного порядка — гармонии. *Достижение гармоничного расположения элементов по отношению друг к другу и их уравновешенность в целом и составляет суть КОМПОЗИЦИИ.*

Суметь уравновесить массы белого и черного значит решить важнейшую композиционную задачу. Существуют ли законы гармонии и правила построения композиций? И да и нет. С одной стороны, существуют точные расчеты, математически сформулированные в теории архитектурной композиции и применяемые в строительстве. С другой стороны, художники следуют не сво- ду расчетов и законов, а собственной интуиции.

Пример поиска композиционной гармонии масс черного и белого

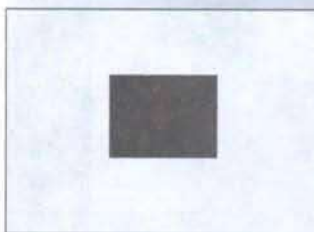

Рис. 1

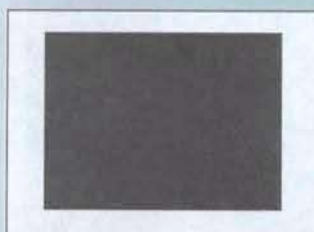

Рис. 2

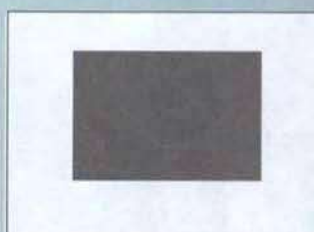

Рис. 3

На рис. 1
черный
прямоугольник
явно меньше
белого поля

Для достижения
баланса нужно
увеличить массу
черного

На рис. 2 видно,
что черное
преобладает
над белым

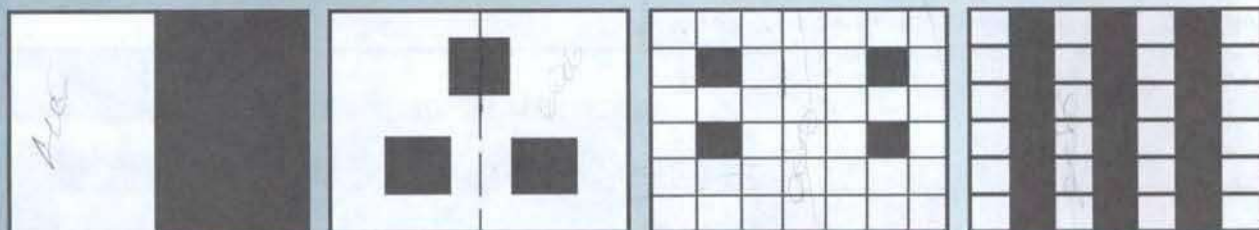
И только на рис. 3
найден некое
равновесие масс
черного и белого

Древние рассматривали мир как хаос. И главной задачей художника видели внесение в него порядка. Даже если на белом поле один прямоугольник, то человек, стремясь к равновесию черного и белого, интуитивно располагает его в центре листа. Центровая композиция — один из типов симметричного композиционного построения изображения.

Симметрия

Достижение гармонии по принципу симметрии

Приведенные ниже примеры объединяет то, что равновесие масс в них достигается как бы зеркальным отражением одной части другою. Такой способ гармонии, когда изображение слева подобно изображению справа и как бы разделено по вертикали, горизонтали или по какой-либо другой оси, называется симметрией, а сама композиция — **симметричной**.

Казалось бы, в этих композициях, где черное пополам с белым или их строго выверенное чередование, — наибольшая гармония. Действительно, симметрия как бы уничтожает, снимает зрительное раздражение диспропорцией черного и белого и создает гармонию. Но какой ценой? Ценой *исчезновения изобразительного конфликта*. Композиции превращаются в орнамент. В них нет первостепенного и второстепенного, все элементы равнозначны. В результате возникает удручающее однообразие и композиционная монотонность.

Симметрия — это гармония, базирующаяся на математическом чувстве человека. Художественное чувство гармонии в человеке тесно связано с математическим чувством. Однако понятие художественного в гармонии шире ее математической составляющей. Интуитивно-чувственное понимание гармонии заложено в природе человека и ведет его к достижению прекрасного.

Симметричная и асимметричная композиции в природе и архитектуре

Асимметрия и динамическое равновесие

Достичь гармонии можно и исходя из композиционных принципов асимметрии. Баланс форм возникает благодаря введению дополнительного элемента (например, еще одного черного прямоугольника в противовес первому). Их взаимное расположение создает **динамическое равновесие**.

На рис. 1 черный прямоугольник расположен не по центру белого поля, отчего возникает раздражающее ощущение дисбаланса белого и черного, которое может быть преодолено добавлением второго прямоугольника. Исходя из положения заданного прямоугольника, определяется место расположения второго прямоугольника (рис. 2). Оно будет там, где вы ощущаете наибольшую пустоту, «дыру» в белом пространстве

Затем ищутся такие размеры второго прямоугольника, чтобы достичь наибольшего равновесия масс черного и белого. На рис. 3 он мал, на рис. 4 — явно велик. И лишь на рис. 5 достигнуто ощущение зрительного равновесия

В этих упражнениях решается задача достижения баланса масс в асимметричной композиции

Рис. 1

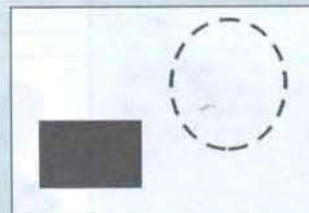

Рис. 2

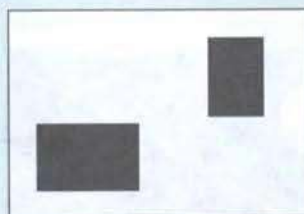

Рис. 3

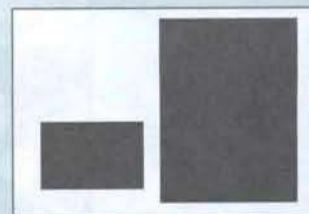

Рис. 4

Если в симметричной композиции баланс и порядок элементов абсолютны, то в асимметричной они относительны. Зато в асимметричной композиции достижение гармонии не исключает композиционного напряжения и изобразительного конфликта.

Как бы удачно вы ни расположили второй прямоугольник, у вас может все-таки остаться ощущение неуравновешенности белого и черного. Их большей сбалансированности можно достичь введением еще одного элемента (а может быть, и не одного).

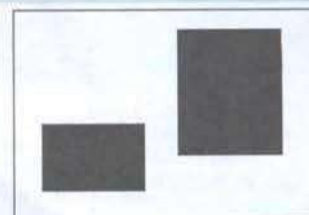

Рис. 5

В первых ваших работах прямоугольники не должны соприкасаться с краями поля или другими прямоугольниками (тем более накладываться на них).

В композиции из трех и более элементов также необходимо добиваться цельности и сбалансированности масс

Композиция, в которой стороны прямоугольников расположены **параллельно** краям поля, называется **фронтальной**

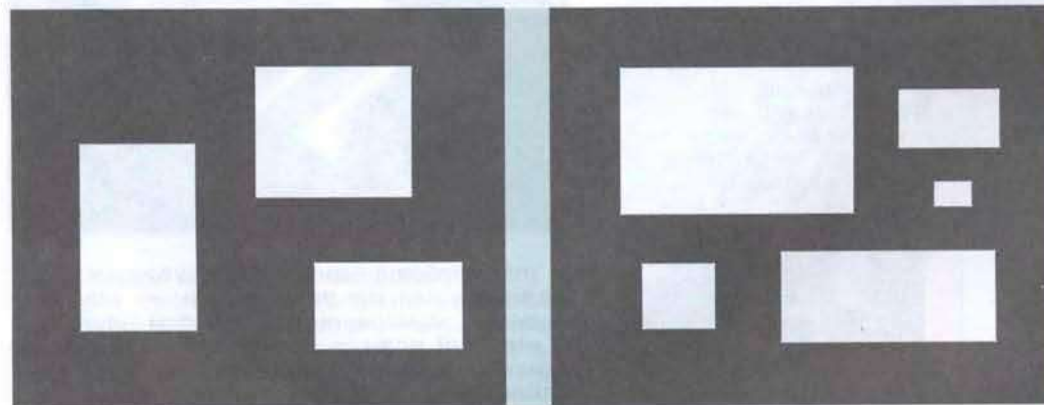

Рис. 1.
Статичная
композиция

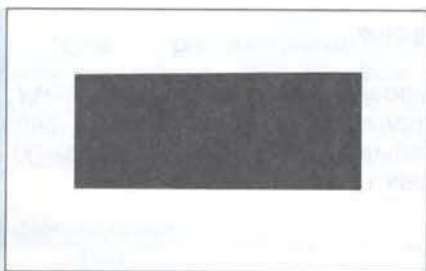

Рис. 2.
Динамичная
композиция

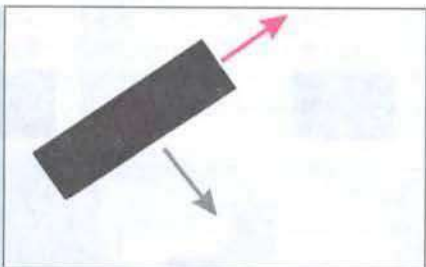

Рис. 3.
Усиление
движения

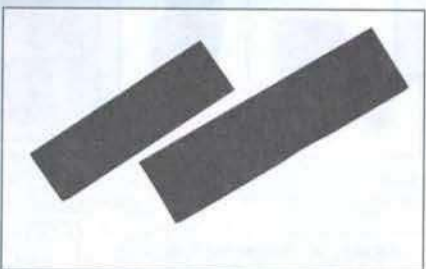
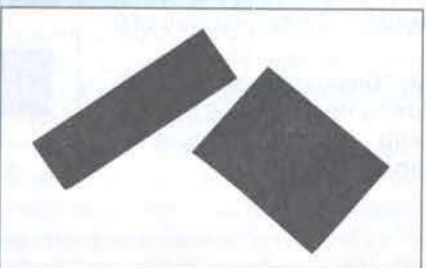
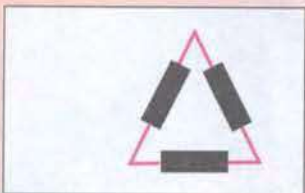

Рис. 4.
Противостояние
движению,
его остановка

Композиции, в которых прямоугольники расположены под углом к краю поля и как бы уходят в глубину пространства, называются **глубинными**

- 1) Нет баланса масс черного и белого; одинаковая форма прямоугольников и расстояний между ними рождает монотонность композиции; композиция элементов должна быть асимметрична;
- 2) не следует смешивать фронтальную и глубинную композиции; отсутствие цельности композиции приводит к тому, что элементы существуют как бы сами по себе, «разваливаются»

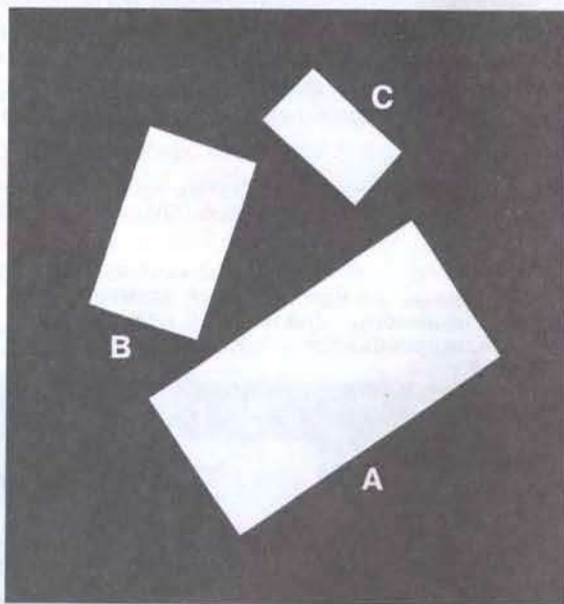

Движение и статика. Ритм

Даже простейшие сочетания прямоугольников дают основу для понимания изобразительной выразительности и движения в композиции. Что можно сказать про прямоугольник, расположенный на белом поле листа? Казалось бы, лежит себе и лежит. Но если сравним рис. 1 и рис. 2, то увидим, что первый рисунок выглядит статично и менее интересно, а второй выразительнее, динамичнее. Здесь прямоугольник благодаря своему расположению рождает ощущение движения. Вводя в композицию дополнительные элементы, мы можем подчеркнуть это движение, усилить его (рис. 3) или, наоборот, остановить (рис. 4).

Увеличение количества композиционных элементов дает возможность в большей степени достичь гармонии и выразительности.

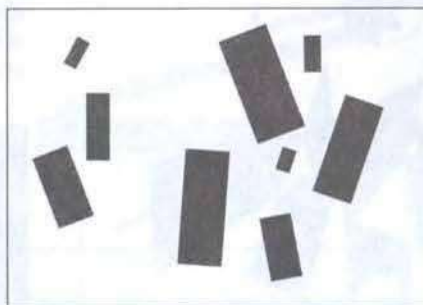
Различия прямоугольников по длине, толщине создают *разность планов*, рожают *изобразительное многоголосие*. Разнообразие элементов, конечно, важно, но главное в искусстве композиции — достижение единства и цельности составляющих ее элементов, в своей гармонии рожающих образ.

В этой работе четко прослеживается разность планов: **первый план** — главный элемент, доминанта (А), **второй план** (В) и **третий план** — мелкие элементы (С). Сочетание разных планов придает композиции цельность

Не менее, чем форма композиционных элементов, важен характер их расположения. Гармония достигается не только балансом черно-белых масс. Например, на рис. 5 белого явно больше, но чередование сгущенности пятен и их разреженности создает ощущение зрительной гармонии. За счет чего? Дело в том, что **композиция состоит не только из изобразительных элементов, но и из пространства между ними.**

Разреженность пространства, «воздух» между элементами не мертвая пустота, а особая форма изобразительного действия. Это можно сравнить с музыкой, где пауза — ее естественная составляющая. Музыка — это не непрерывное звучание, а звук и тишина. Так и изобразительная композиция состоит из изображений и свободных пространств, воспринимаемых как паузы. Пауза — полноправный элемент композиции. Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность — это РИТМ. На ритм также влияет степень яркости и насыщенности элементов композиции и, как мы говорили, их форма.

Ритм и зрительное равновесие в композиции

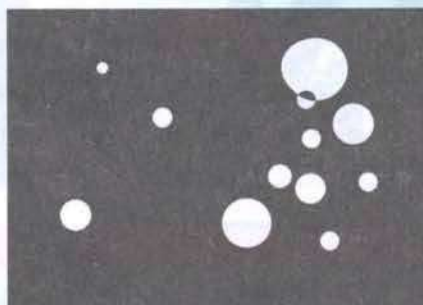
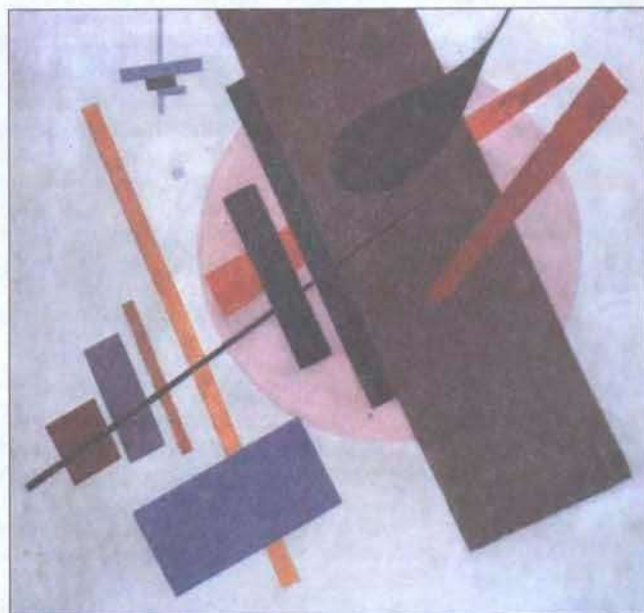

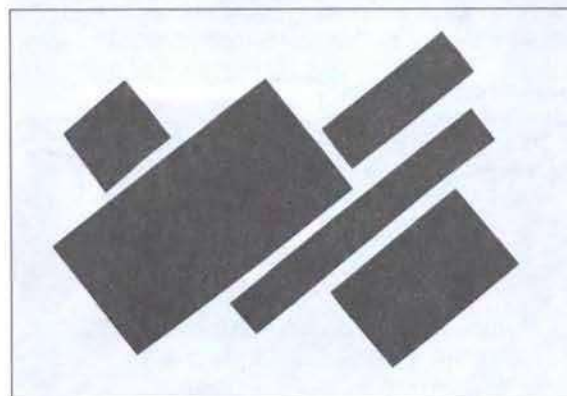
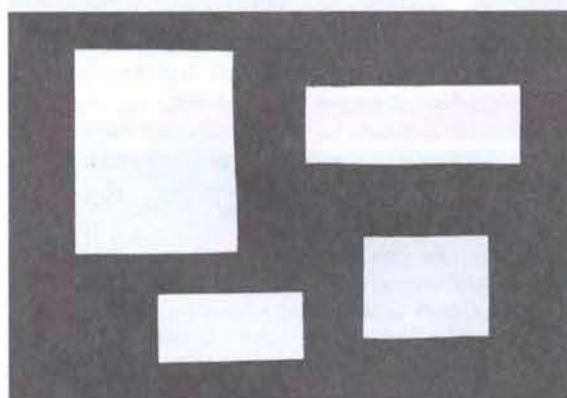
Рис. 5 и 6.

Сгущенность и разреженность элементов рождают ритм композиции

В работах многих художников нет изображения реальных предметов, но они интересны нам выразительностью своей композиции, которая может состоять из простых прямоугольников и линий

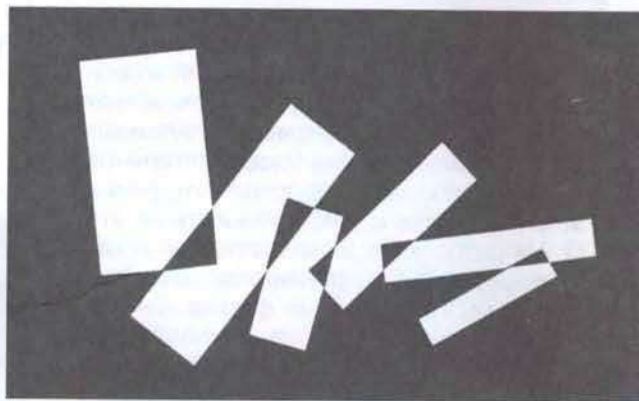
КОМПОЗИЦИЯ. К. Малевич

Добавлением новых элементов можно замкнуть движение в пространстве листа или как бы разомкнуть рамки поля, открыть его. Первую композицию можно определить как **замкнутую, закрытую**, а вторую — как **открытую**, или **разомкнутую**

В предлагаемых заданиях вы будете шаг за шагом развивать заложенное в вас чувство композиции. Приобретая навыки организации пространства, вы сможете перейти от композиций с одним прямоугольником к более сложным творческим работам (из пяти и более элементов).

В них можно использовать не только прямоугольники, но и круги, точки, треугольники, накладывая, соединяя их друг с другом, добиваясь выразительного ритма. Работы могут выполняться в технике коллажа на бумаге или на компьютере.

ЗАДАНИЯ

Зрительное равновесие масс в композиции.

1. Найдите такие размеры черного прямоугольника, разместив его в центре белого листа, чтобы была достигнута композиционная уравновешенность белого и черного (эту задачу лучше решить путем уменьшения размеров черного прямоугольника, размеры фона при этом неизменны). Наибольшее равновесие масс достигается, когда форма прямоугольника подобна форме фона. Наилучший вариант композиции зафиксируйте (склейте).

Динамическое равновесие в композиции.

2. К уже заданному по размеру и местоположению черному прямоугольнику добавьте второй такого размера, чтобы достичь композиционного равновесия. Задача усилить или остановить движение масс. Создайте: а) фронтальную композицию; б) глубинную композицию.

3. Создайте из трех, пяти и более разновеликих прямоугольников: а) фронтальную композицию; б) глубинную композицию. Многофигурные композиции должны быть ритмически организованы, а их элементы разнообразны по размерам и расположению (например, они могут пересекаться, накладываться друг на друга и т.д.). Работы можно выполнять как на белом, так и на черном фоне.

Гармония сгущенности и разреженности форм.

4. Добейтесь зрительной гармонии путем сгущенности или разреженности кругов и точек при условии их динамического равновесия в композиции (круги, точки можно аккуратно нарисовать фломастером или вырезать из черной бумаги).

Рекомендации. Если первые задания можно выполнять при помощи ножниц, то в дальнейшем пользуйтесь ножиком-резаком и металлической линейкой. Для коллажей наиболее удобен резиновый клей. Все упражнения выполняются на бумаге форматом не больше 1/4 машинописного листа.

Прямые линии и организация пространства

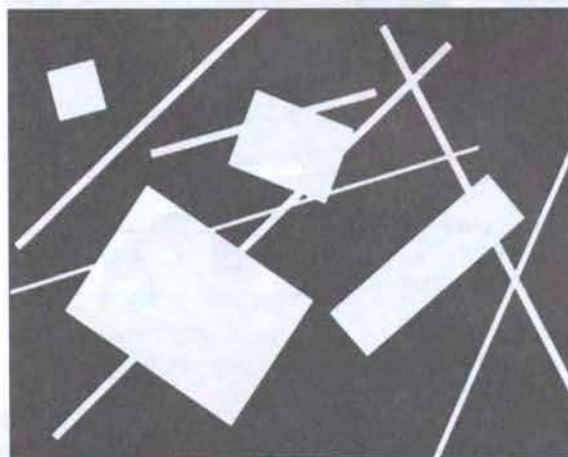
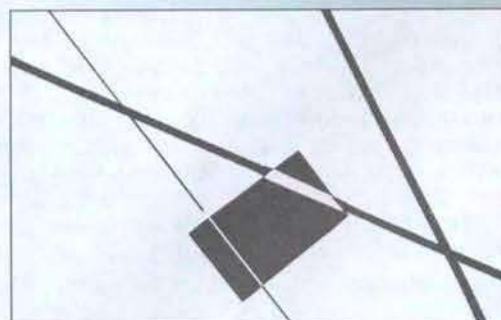
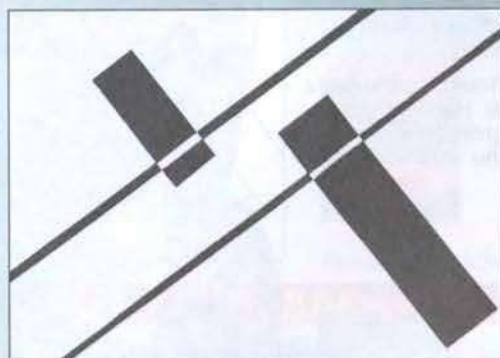
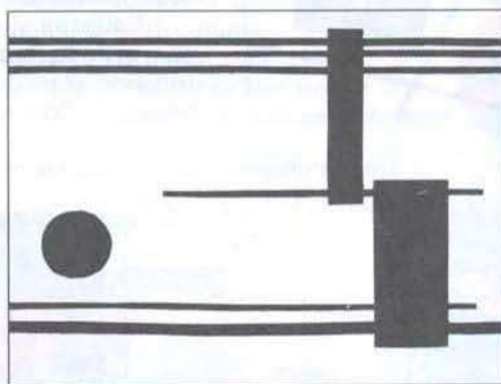
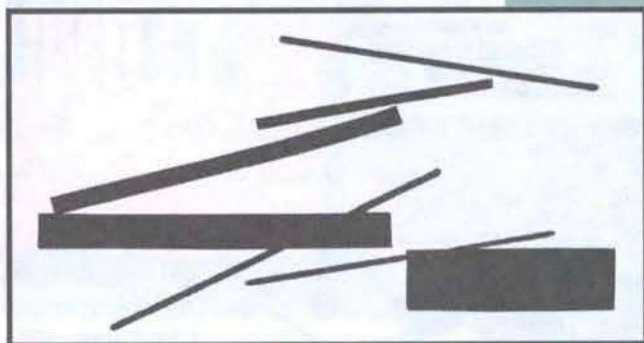
Среди элементов плоскостной композиции важное место занимают линии. Сочетание различных прямоугольников и линий придает композиции большее разнообразие и зрелищность.

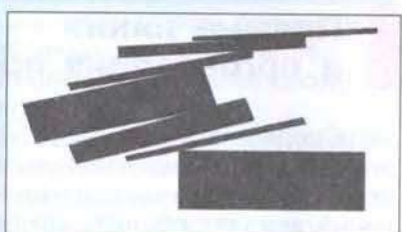
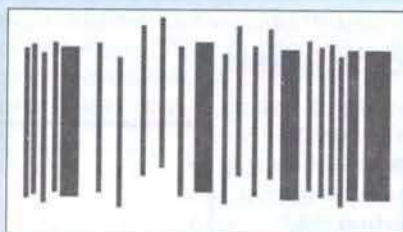
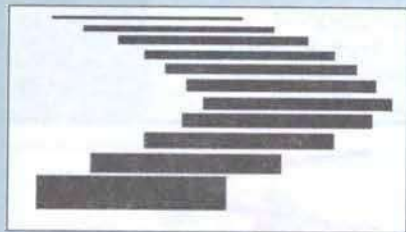
Прямые линии — простой, но очень выразительный элемент. В этом вы убедитесь, анализируя представленные здесь композиции и создавая свои.

Перед тем как приступить к работе, определим роль линии в композиции. Прежде всего линия делит плоскость на отдельные части. На этих работах мы видим, как линии членят пространство и в то же время усиливают взаимосвязь всех элементов композиции. Линии помогают объединить их в изобразительное целое. Убедимся в этом, сделав фронтальную, а потом глубинную композиции из двух-трех прямых линий и одного-двух прямоугольников. Главное — добиться гармоничного расположения линий и прямоугольников, создать целостную, ритмически сбалансированную композицию. Линии в большей мере, чем прямоугольники, влияют на ритмическое построение композиции. Своей направленностью, сгущенностью, пересечениями они определяют движение и экспрессию всего изображения.

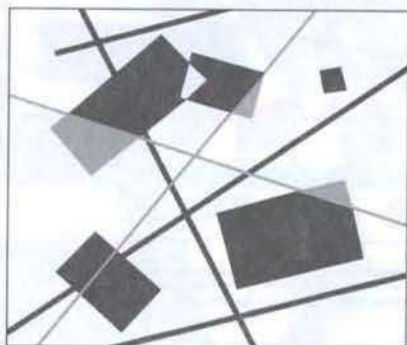
Фронтальные и глубинные композиции из линий и прямоугольников

В этих работах учащихся хорошо видна роль линии в композиции. Она вносит динамику, усиливает организацию пространства и добавляет композиции ритмическую выразительность

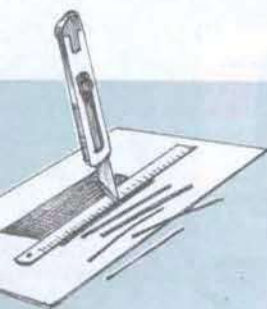
Даже самыми простыми средствами можно достичь эмоциональной образности

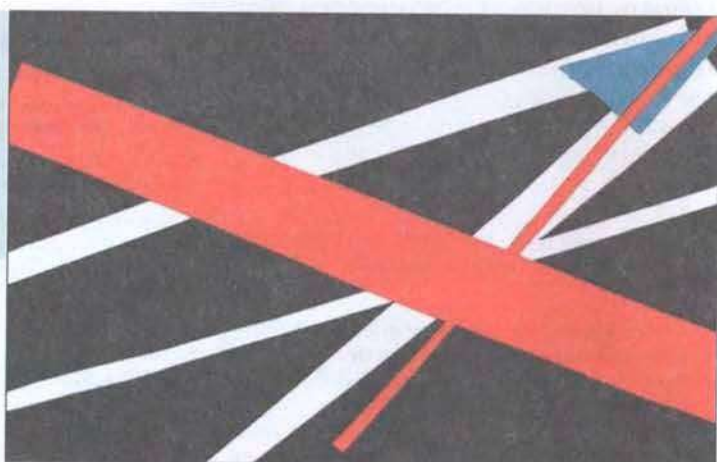
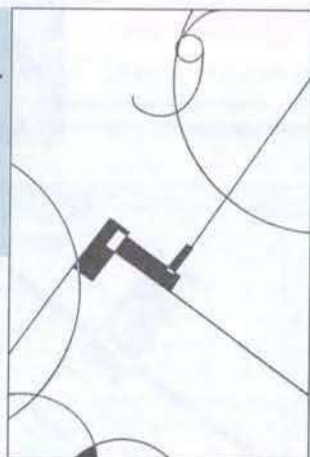
Обратите внимание, что линия — это не «похудевший прямоугольник», а самостоятельный изобразительный элемент. Линия придает выразительность всей композиции. В работах, где линия навывлет (от края до края листа), она как бы выносит изобразительное действие за рамки и делает композицию открытой, разомкнутой и более интересной. Важно, чтобы в композиции были линии разной толщины и длины и ощущалось движение, ритм.

Работая над своими композициями, добивайтесь различия в крупности планов, потому что это создает изобразительное многоголосие, интонационное богатство и, соответственно, большую выразительность композиции.

В этих работах хорошо читаются ритм и акцентировка планов

Тонкие, длинные и ровные линии режутся по линейке

ЗАДАНИЯ

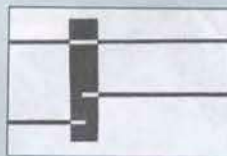
Прямые линии — элемент организации плоскостной композиции.

1. Расположением и взаимным пересечением 3-4 прямых линий разной толщины добейтесь гармоничного членения пространства (используйте линии навывлет).

2. Создайте композицию из 2-3 прямоугольников и 3-4 прямых линий, которые своим расположением связывают элементы в единое композиционное целое. Создайте: а) фронтальную композицию; б) глубинную композицию.

3. Из произвольного количества элементов сделайте интересную композицию. Ритмически расположив элементы на плоскости, добейтесь эмоционально-образного впечатления (например, «полета», «сужения», «замедления» и т.д.).

Задания можно выполнить на компьютере.

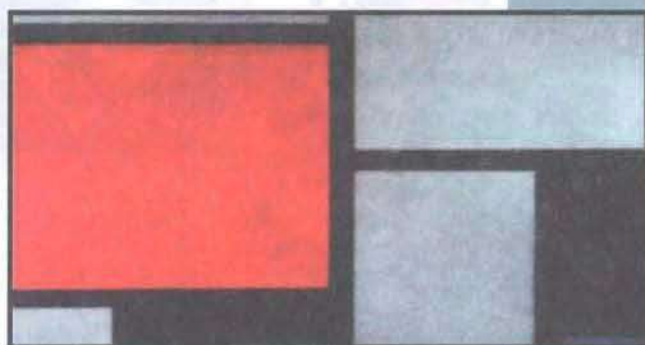
Цвет — элемент композиционного творчества ✓

Цвет больше, чем любой другой элемент композиции, обращен к нашим чувствам. Никакое иное изобразительное средство так не воздействует на восприятие вещи, ее образа и формы. Яркая окраска автомобиля, стильно-утонченный цвет интерьера, эффектное платье, неожиданная и бросающаяся по цвету реклама или журнал привлекают наше внимание и обостряют восприятие. Но их цветовое решение не случайность, а продуманное композиционное сочетание цветов.

В конструктивных искусствах создание образа осуществляется через решение как композиционно-конструктивных, так и цветовых задач. Поэтому для дизайнера и архитектора важно не только эмоционально-чувственное отношение к цвету, но и знание законов цветовой композиции, основ цветоведения и технологии красящих материалов.

В этих искусствах определенную часть поверхности вещи или здания окрашивают *локальным цветом*. В графическом дизайне при помощи цвета организуется плоскость обложки журнала, рекламного плаката и создается их зрительный образ.

Использование цвета в произведениях дизайнеров и архитекторов делает среду нашей жизни эстетически богатой и эмоционально насыщенной

КОМПОЗИЦИЯ. П. Мондриан. Фрагмент

Цветовой круг

Хроматические тона

Пример теплой цветовой гаммы

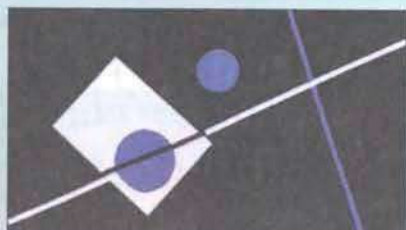
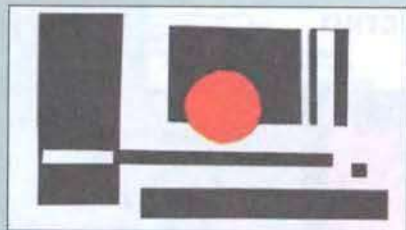

Пример холодной цветовой гаммы

Ахроматические тона

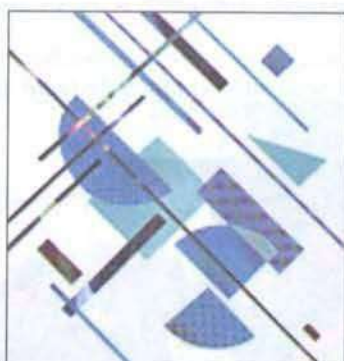
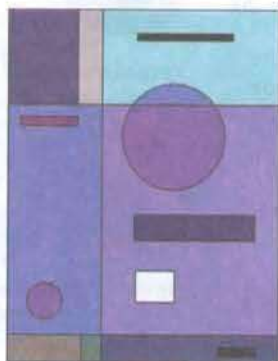

В работах учащихся цвет локален и предстает в виде круга или линии в композиционном единстве с черно-белыми элементами. Цветовое пятно (даже сравнительно небольшое) может стать акцентом, меняющим общее цветовое восприятие работы

Очень велика эмоциональная и психологическая роль цвета в плоскостной композиции. Например, необязательно раскрашивать всю плоскость обложки книги или стену. Достаточно ввести цветное пятно, чтобы все пространство перестало быть

черно-белым (монокромным), а воспринималось как цветное. Более того, образное впечатление движения, легкости или плотности, веселья или строгости может создаваться не только цветными линиями, но и другими цветовыми формами (кругами, прямоугольниками и пр.). Чем сложнее цветовая гамма композиции, тем более глубокие образные ассоциации она рождает. В плакате, журнале или рекламе, где есть цветные фотографии или изображения конкретных людей, городов и предметов, эмоциональное значение цвета еще больше.

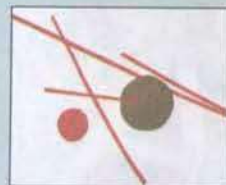

Цветовая гамма может строиться по принципу цветовой близости... или контраста

ЗАДАНИЯ

Акцентирующая роль цвета.

1. Создайте композицию из 2-3 прямоугольников, 3-4 прямых линий и небольшого цветного кружка, который должен стать доминантой в композиции. Постарайтесь добиться эмоционально-цветового преобразования плоскости (ее зрительного «расширения», «замкнутости» и т.д.).

Ритмическая организация пространства цветовыми элементами.

2. Используя опыт предыдущих работ, на черном или белом фоне создайте композицию из цветных линий, прямоугольников и кругов. Выполните композицию в теплой или холодной гамме. При помощи ритмического построения цветных пятен постарайтесь решить в композиции различные эмоционально-образные задачи (создать, например, образ радости, строгости, печали и т.д.).

Композиция цветового пространства.

3. Создайте композицию из произвольного количества разнообразных фигур по принципу цветовой гармонии или контраста. Работу сделайте на цветном фоне, решая те же эмоционально-образные задачи, что и в задании № 2.

Свободные формы: линии и тоновые пятна

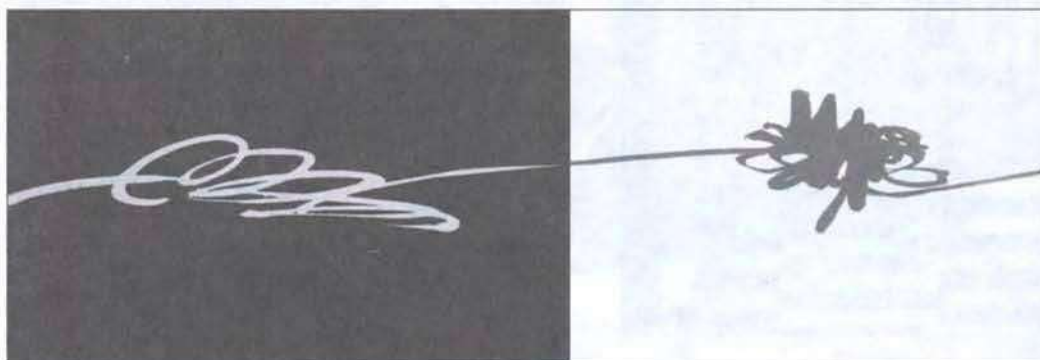
Сравните прямую и свободную, произвольную линии. Какая из них более интересна и выразительна? Какую больше хочется рассматривать?

Конечно же, **свободная линия** художественно более выразительна, богаче формами, изгибами. Она имеет больше оттенков, больше интонаций.

Что выражает этот изящный бег свободной линии? Все зависит от задачи, которую ставит перед собой художник. Он одинаково изящно и красиво может нарисовать затейливую виньетку, хитрый узор или орнамент. А может сделать просто мазок или росчерк, но их будет интересно разглядывать как облако или ветку. Вам, не обладающим таким опытом, изящную, выразительную линию сразу вряд ли удастся нарисовать. Придется потренироваться. Интересная линия получится только тогда, когда вы попытаетесь с помощью ее что-то выразить, раскрыть образное содержание композиции.

Работы учащихся

Мелодия флейты

Раздражение

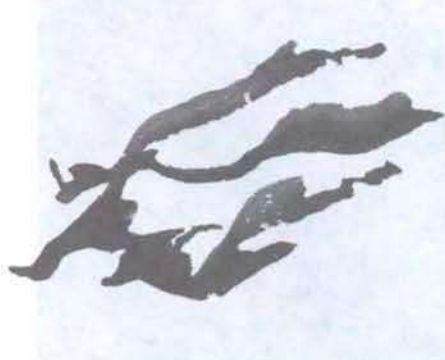
Графический стиль кафе «Муха»

Свободная линия, **цветовой или тоновый мазок** конкретно ничего не изображают. Подобно звуку они беспредметны, абстрактны. Содержание абстрактной композиции трудно передать словами. Ее смысл не в правдоподобии и узнаваемости изображенного, а в **образной выразительности**, обращенной к чувствам и воображению зрителя.

Летающие на ветру листья

Гудки в тумане

Ночные шорохи

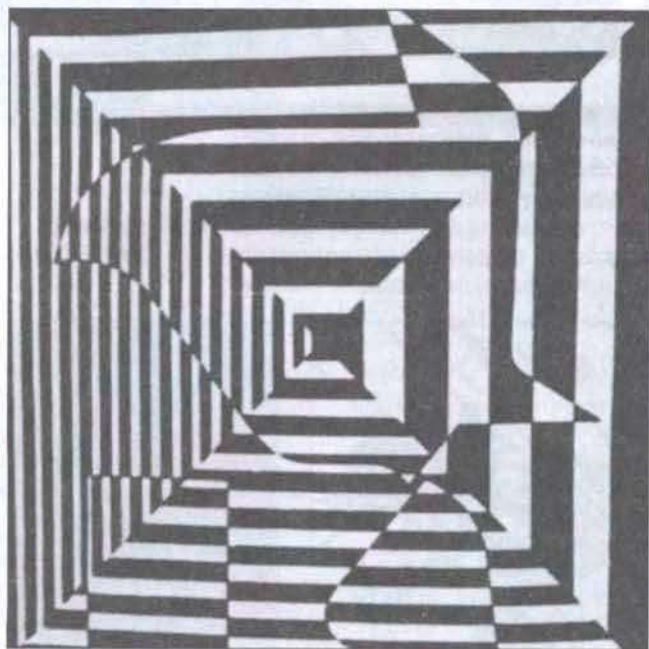

Работы учащихся Шум прибоя
композиция. Вазарелли

Холодный космос Тянушка

КОМПОЗИЦИЯ С КРАСНЫМ КРУГОМ. В. Кандинский

Цветовым мазком отвлеченной формы можно передать ощущение осени, листопада, не изображая конкретный лист или лес. Так же, только цветовыми пятнами можно вызвать ассоциации, связанные с морем, шумом набегающих волн, не изображая волн и моря. Характером мазка, формой линии можно передать ощущение глухого протяжного гудка в холодном тумане, не рисуя реального корабля и трубу. В абстрактной композиции можно выразить события, понятия или ощущения, которые иногда сложно передать в предметном изображении.

Есть художники, которые именно в абстрактных картинах выражают свое понимание мира. Их творческий поиск и находки во многом используются в практике современных дизайнеров и архитекторов.

Сравните плакат и работу ученика и вы поймете, что метафоричность и ассо-

ВЕСНА. Х. Триер. Фрагмент

Образная выразительность цветового мазка объединяет работу ученика и плакат художника-дизайнера

Идеи и образы лежат в природе абстракции. Свойства свободных форм — неожиданные цветовые сочетания, декоративность пятен и графическая прихотливость линий — делают их важным элементом дизайна.

ЧАШКА И БЛЮДЦЕ.
В. Кандинский

Пятно и линия активно используются во многих видах графического дизайна. Вместе с текстом они составляют основу образного языка рекламы, плакатов, книг.

Свободные формы своей декоративностью во многом формируют дизайн интерьера, его вещную среду, составляя рисунок на мебели, обоях, посуде и т.д.

ЗАДАНИЯ

Абстрактные формы в искусстве.

1. Приведите примеры использования элементов абстрактного искусства в окружающих нас вещах (ткань, обои, узор на чайнике и т.п.) и дайте оценку соответствия назначения вещи стилю ее художественного оформления.

Художественный язык отвлеченных форм.

2. Характером мазка, линией, цветом, ритмом в абстрактной композиции передайте событие, состояние или ощущение, предварительно сформулировав название работы (например, «Шум дождя», «Суматоха», «Тишина сумерек», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное дыхание щенка» и т. д.).

Искусство шрифта

Свободные формы — пятна и линии, как мы выяснили, воздействуют только ассоциативно-образно и никакой конкретной информации не несут. Однако есть такие состоящие из линий абстракции, которые имеют конкретный смысл. Это буквы.

Любая буква или иероглиф прежде всего изображение. Буква ведет свою родословную от рисунка. В глубокой древности всю информацию обозначали рисунками. Потом рисунки превратились в первые буквенные символы, которые и стали основой написания современных букв.

Под рукой художника-дизайнера буквы приобретают форму и пропорции, свойственные только данному шрифту.

**A Z Я ! Б Г
M N S O a g ф ?**

ШРИФТ (или шрифтовая гарнитура) — это буквы, объединенные одним стилем графического начертания. Сравните шрифты, придуманные разными дизайнерами. От того, каким шрифтом, каким кеглем (т.е. размером шрифта) написано слово, зависит и его восприятие. На нас воздействует не только смысл слова, но и характер шрифта.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ы
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У

Сравним линейные композиции из узорчатой полоски, прямой линии, буквенной строки и убедимся, что в отличие от линии и полоски строка имеет смысл, т.е. несет информацию. Но изобразительного различия между линией и строкой нет. Как элементы композиции они играют одинаковую роль.

Свободный мазок кисти и иероглиф

Перед нами два графических начертания, но иероглиф, в отличие от мазка, не только изображение, но и обозначение понятия

Так в египетских письменах обозначался бык («алеф»)

Греки фактически «перевернули» голову быка, превратив ее в букву «альфа»

В Египте «маим» обозначало воду

Та же волна в греческом языке — это буква «мю»

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Обратите внимание, как в работах учащихся строки и буквы становятся выразительными элементами композиции наравне с пятнами, прямыми и свободными линиями, помогая созданию зрительного образа

Дизайнеры при создании эскиза плаката или афиши заменяют настоящий текст набором любых букв. Такой бессмысловый набор текста называется в дизайне «рыба». Этот прием позволяет сосредоточить внимание на поиске наилучшего композиционного решения. Воспользуйтесь в своих работах «рыбой» и вы

Заменяя в работах линии строками, прежде всего стремитесь к гармонии. В композиции расположение строк важнее их содержания. Только грамотное решив композиционную задачу, можно достичь наиболее полного решения информационных и образных задач.

Буква сама по себе может быть изобразительным элементом или цветовым акцентом, организующим всю композицию.

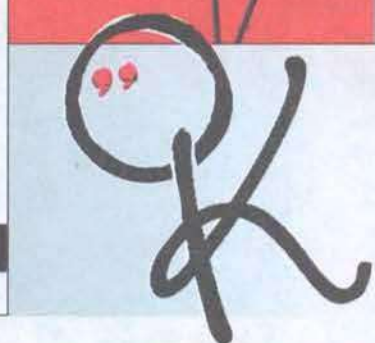
Шрифт таит в себе большие изобразительные возможности. Буква — своеобразная картина. Ее графический стиль зависит от характера и содержания текста. Часто буква играет роль эмблемы, графического обозначения фабрики или товара, фирмы или организации. Кто не знает светящуюся в ночи букву «М» — знак метрополитена или букву «С», заключенную в красно-белый ромбик, — эмблему клуба «Спартак»?! Буква может быть частью логотипа — слова, используемого в качестве фирменного знака. Логотип может быть только словесным или буквенным начертанием, но иногда в логотипе к слову добавляются элементы орнамента или абстрактно-графические символы.

Буква сама по себе может быть изобразительным элементом или цветовым акцентом, организующим всю композицию

На этих примерах видно, как буквы и абстрактные формы становятся графически-стилизованным знаком предприятия, фирмы или клуба и приобретают образно-символическую выразительность

ЗАДАНИЯ

Искусство шрифта.

1. Определите отличия и графические особенности трех-четырех шрифтов из книг, журналов, газет, рекламных объявлений.

Буква — изобразительный элемент композиции.

2. Создайте композицию из прямоугольников, линий, круга и буквы, являющейся композиционной и цветовой доминантой. Фон по выбору.

Изобразительно-композиционное превращение линии в строку.

3. а) Создайте композицию, в которой роль линий разной толщины и длины будут выполнять строки, составляющие единое графическое целое с другими элементами. Буквы в строках должны вырастать из фона, а не располагаться на полосках, отделяющихся по цвету от фона. Фон всей композиции белый или черный;

б) создайте композицию, аналогичную предыдущей, но с использованием цвета. Цвет строк и других элементов должен гармонировать с цветом фона. Подобные работы лучше выполнять на компьютере.

Буква как знак.

4. Создайте эскиз эмблемы или торговой марки, состоящий из одной (максимум двух) букв и символического изображения. При желании можно создать логотип, а также вырезать из ластика печатку-клеймо в виде фирменного знака, эмблемы или личной печати.

Все эти задания можно выполнить на компьютере при помощи любой программы с графическим инструментарием.

ПОМОГИ

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне

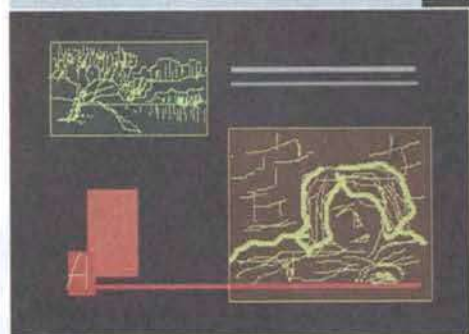
Теперь вы подошли к тому моменту, когда сможете использовать на практике знания и композиционный опыт, которые приобрели, выполняя, казалось бы, совершенно отвлеченные упражнения с квадратиками и линиями. Искусство композиции лежит в основе **ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА**. Оно определяет облик книг, журналов, плакатов, влияет на их образное восприятие.

Только что вы проследили, как линия превращается в строку. Тем самым текст становится элементом композиции, приобретая и изобразительный, и информационный смысл. Перед вами плакаты. Если вы внимательно взгляните в них, то сможете обнаружить сходство со своими композиционными упражнениями. Только вместо линий и полосок здесь текст, а вместо прямоугольников и пятен — изображения. В упражнениях прямоугольники были лишь контрастными пятнами, а в плакате эти пятна превращаются в конкретные фотографии, рисунки и представляются изобразительными элементами композиции.

От упражнения к эскизу

Примеры превращения
абстрактных форм
(прямоугольник и пятно)
в образно-смысловые
элементы композиции

ФОТОГРАФИЯФОТОГРАФИЯФОТО
ГРАФИЯФОТОГРАФИЯФОТОГРАФ

[illegible]

ПЛАКАТ «ПОМОГИ». Д. Моор

**Многообразны
жанры
искусства
плаката**

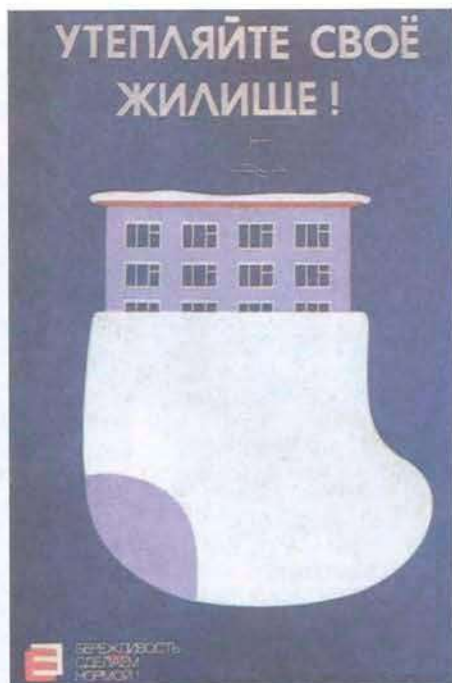
Примеры
политического,
рекламного,
инструктивного
плакатов

**ПЛАКАТ
«РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ!».**
И. Тоидзе

В работах учащихся видно, как плакат может приобретать различный смысл в зависимости от содержания текста

Изобразительный язык плаката отличается от языка реалистической картины. В плакате перед нами плоскостное изображение, в нем вообще нет глубины, в отличие от картины, где создается иллюзия пространства. Изображение в плакате строится не по логике перспективы (что ближе, то крупнее), а по композиционно-смысловому принципу (что важнее, то крупнее и ближе вне зависимости от того, где оно находится). Мы видим, например, рядом с валенком, изображенным крупно, дом, равный ему по размерам. И это норма плакатного искусства.

Объекты разных времен, разной величины, в разных ракурсах вместе с текстом композиционно соединяются в единой плоскости. Соединение изображения и текста по принципу образно-смысловой значимости называется монтажным или **монтажом**.

Слово и изображение, соединенные в плакате, воспринимаются не по отдельности, а как нечто единое. Вместе они приобретают новый смысл и рожают новый художественный образ.

Одно и то же изображение (например, руки) в зависимости от его соединения с другими изображениями, текстами или фонами может рождать разные образы. Это вы видите на примере представленных здесь плакатов

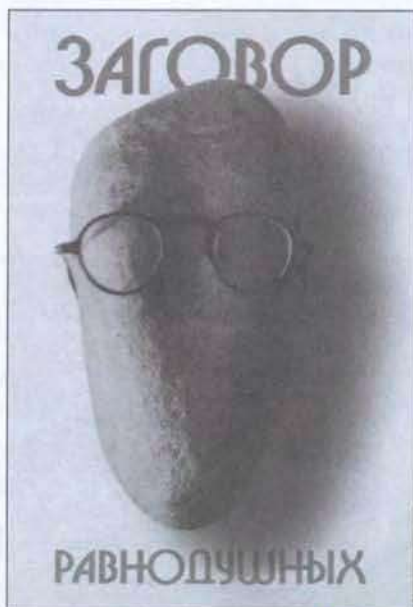

1 РЕКЛАМА.
А. Родченко и
В. Маяковский.
1923 г.

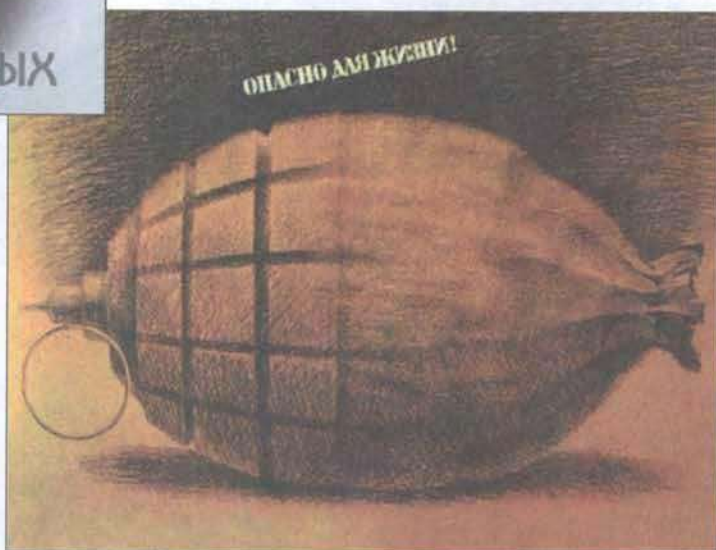
2 РЕКЛАМНЫЙ
ПЛАКАТ.
А. Комаров.
1912 г.

3 «НА ПОМОЩЬ
ЖЕРТВАМ
ВОЙНЫ».
Л. Пастернак.
1914 г.

Образно-
графический
стиль плаката
меняется
во времени

В современных плакатах главенствуют
символика, метафоричность, создающие
глубину прочтения образа

Единая образность порождает стилистическое и цветовое единство шрифта и изображения в плакате.

Образ в искусстве плаката создается минимумом изобразительных средств при максимуме обобщения, доходящего в своей броскости до символа.

Мы видим, что в плакате образ подчас может рождаться и без текста, но никогда — без изображения. Проследим, какого вида изображения используются художником в плакате.

Прежде всего это **рисунок**: реалистический или условный, вплоть до декоративной абстракции.

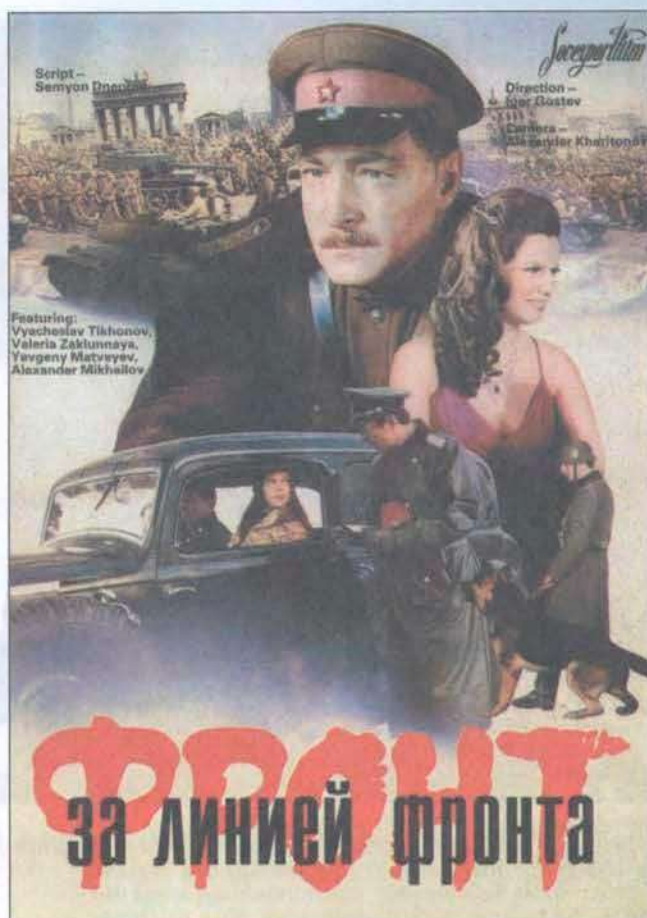
В плакатах художники строят композицию (фронтальную или глубинную) с учетом баланса и гармонии, сгущенности или разреженности текста и изображений, их ритма и динамики

Фотография активно формирует образный язык и стиль современного плаката.

Фотография на поле плаката может быть отдельным элементом (например, в виде прямоугольника), а может (как и текст) «вырастать» из фона. В учебных работах этого эффекта можно добиться, вырезав фотографию по контуру и вклеив ее в эскиз плаката.

В плакатах, книгах и журналах фотоизображение может быть не только фрагментом композиции, но и ее фоном. Вы видите, как фотография (часто это пейзаж) может служить фоном для образной детали и текста. В печатной продукции очень значима читаемость текста, для этого его размещают на спокойной, нейтральной части фотоизображения.

На этом плакате фотография, «вырастающая» из цветового фона, становится органичной частью композиции

На левом плакате фотография является не только главной образной деталью, но и основой всей композиции

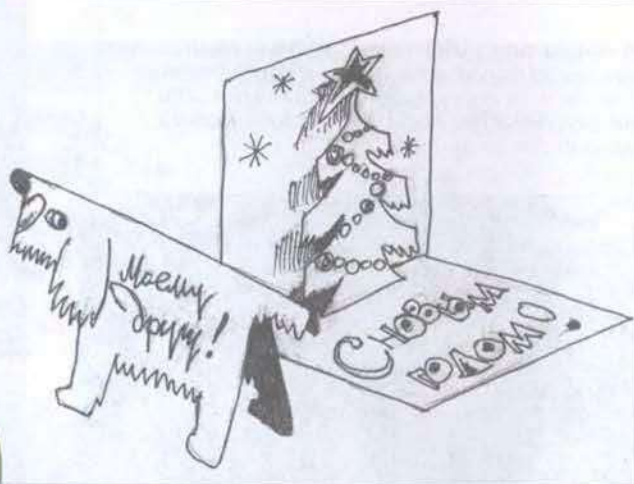
А здесь фотография служит фоном плаката

Формы открыток и стиливое разнообразие надписей на них

Эскиз — важный этап композиционной работы

Начните работу над открыткой (как и плакатом) с создания небольшого карандашного эскиза, в котором наметьте расположение текста и изображения. Эскиз поможет вам быстрее и точнее выразить свой замысел и придать ему художественную выразительность

Среди множества плакатов есть как бы мини-плакаты — это знакомые всем **открытки** (пригласительные или поздравительные). В открытке, как и в плакате, очень важно, как сочетаются изображения и шрифт. Текст открытки обычно бывает кратким, 2-3 слова («С Новым годом!», «Поздравляю с днем рождения!» и т.п.).

Тема открытки раскрывается не только в изображении и тексте, но и в ее конструкции. Наиболее распространены открытки в виде листка или листка, сложенного пополам. Бывают открытки и более сложные по конструкции (с вырезанными окошками, с фигурным контуром, необычно открывающиеся и т.д.).

В этих работах соблюдаются правила дизайнерской грамоты:

- текст легко читаем и достаточно контрастен по отношению к фону (не теряется на фоне);
- буквы и строки аккуратно выклеены;
- характер шрифта и характер изображения сочетаются и гармоничны по форме и цвету

Работа над эскизом плаката и открытки доставит удовольствие вам, а ваш результат — тем, кому они предназначены.

ЗАДАНИЯ

Изображение — образный элемент композиции.

- Основываясь на правилах композиции, выполните упражнения, объединяющие в себе изображения и текст, в которых:
 - вместо прямоугольников — фотографии, а вместо линий — строки текста («рыба»);
 - вместо пятен — изображения (фотография, рисунок), вырезанные по контуру, вырастающие, как и строки, из фона;
 - фотография служит фоном для текста («рыба») и других композиционных элементов.

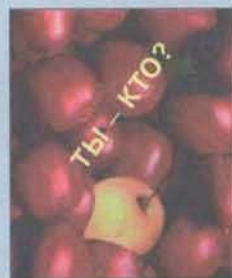
Итог этих упражнений — макет плаката или открытки.

Макетирование эскиза плаката.

- В макете плаката решается задача композиционного и смыслового соединения изображения и текста. Изображение может быть в виде рисунка, фотографии или абстрактного пятна. В соединении изображения и текста должен возникнуть образ, раскрывающий тему плаката. В эскизе плаката реализуются все особенности композиции: гармония и баланс масс, ритм, разноплановость, ясно выраженная доминанта и т.д. Определив тему плаката и подобрав составляющие композиционные элементы, расположите их в определенном формате (желательно, чтобы работа предварялась небольшим наброском, выражающим основу композиции). Текст плаката должен быть кратким и легко читаемым, как бы вырастающим из фона. Композиция может быть глубинная и фронтальная.

Макетирование открытки (в реальном формате).

- Выбрав тему и жанр открытки, определите ее конструкцию. Текст может находиться на фоне изображения и вне его. Композиционные задачи здесь те же, что и в плакате.

Многообразие форм графического дизайна

Нас окружает бескрайнее море полиграфических изданий — книги, журналы, газеты, красочные календари, всевозможные коробочки или пакеты с картинками и рекламой, почтовые марки и даже деньги. Посмотрите на свою футболку или бейсболку — и там вы увидите текст или рисунок. На улицах города вокруг нас афиши, вывески. И транспорт тоже украшен рекламой. Все это вместе — формы графического дизайна.

Полиграфия началась в Европе XV в. с книгопечатания, вобрав в себя искусство рукописной книги. В России Иван Федоров напечатал первую книгу «Апостол» в 1564 г. С тех пор книгопечатание прошло путь от примитивного ручного печатного станка до компьютерных технологий. Совершенствовался процесс печати, росло многообразие печатной продукции, а суть композиционного творчества оставалась неизменной.

В разных видах полиграфических изданий различно соотношение текста и иллюстраций. В книгах обычно преобладает текст. Есть книги вообще без иллюстраций, а есть издания (например, фотоальбомы или книжки для маленьких), состоящие преимущественно из изображений. В любом виде графического дизайна важно найти характер и стиль композиционного соединения слова и изображения. Таким образом, книгу можно считать СИНТЕТИЧЕСКИМ ИСКУССТВОМ, триединством литературы, графики и дизайна.

Искусство книги имеет давние традиции в нашей стране и добрую славу в мире. Во всех сферах книжного творчества есть свои великолепные мастера

Известны имена замечательных художников-иллюстраторов — И. Билибин, В. Фаворский, В. Лебедев, графиков-ширифтовиков — С. Чехонин, Д. Митрохин, С. Телингатер, дизайнеров книг и журналов — В. Валериус, М. Аникст, А. Васин, Е. Смирнов и др.

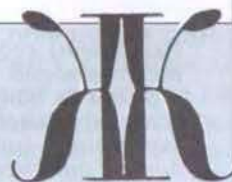

1 ИЛЛЮСТРАЦИИ.
И. Билибин

2 ШРИФТ.
С. Телингатер

3 БУКВИЦА.
Т. Маврина

3

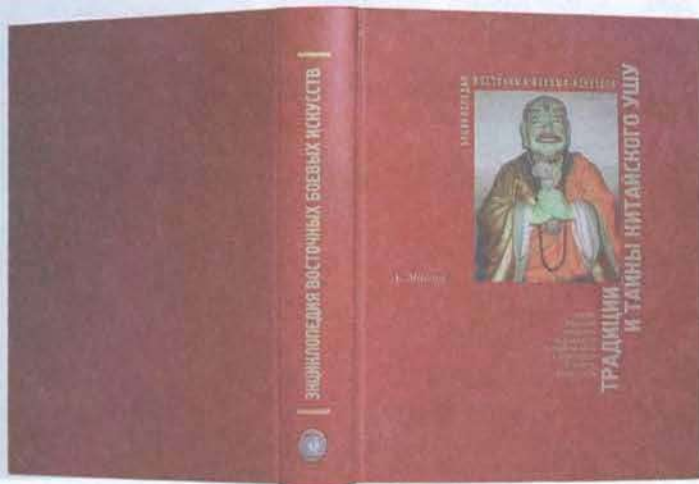

Переплет
имеет две
сторонки
и корешок

На переплете (помимо изображений) могут быть различные надписи, но главные из них — это имя, фамилия автора и название книги

Рассмотрим книгу с точки зрения искусства дизайна. По конструкции любая книга — это соединенные друг с другом страницы. Но дизайнерский облик книг чрезвычайно разнообразен. У одних — твердый переплет, у других — мягкая обложка. Одни можно положить в карман, другие велики и внушительны, и имеют еще дополнительную обложку (ее называют суперобложкой). Еще более, чем по размерам и внешнему виду, книги разнятся дизайном своих страниц.

Элементы книги многочисленны, и каждый имеет специальное название. Мы же выделим из них лишь самые значительные, которые могут быть использованы в вашем учебном макете: переплет, форзац, титульный лист, шмуцтитул, разворот.

Форзац — это бумажный лист, скрепляющий переплет со всем блоком страниц. На форзаце могут быть помещены различные изображения, он может быть просто белым или цветным

Шмуцтитул — лист, делящий книгу на части, разделы или главы. Содержит их название, часто сопровождается иллюстрацией

Титульный лист — начальный разворот книги. Несет основную информацию о книге: имя и фамилия автора, название, указание адресата (т.е. для кого эта книга) и др. Может включать изобразительный элемент

Буквица

Разворот — это две развернутые страницы

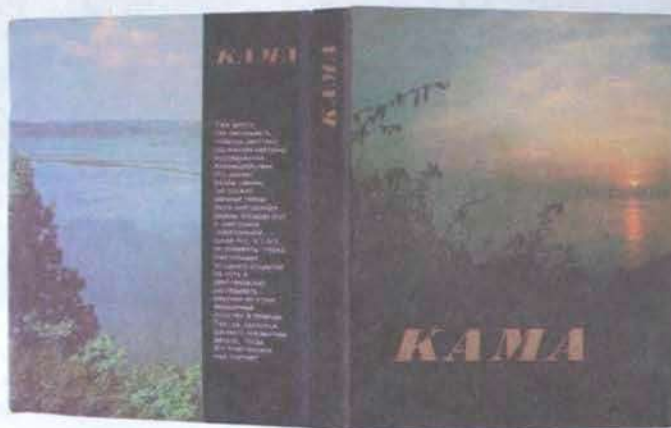
Развороты содержат примеры всевозможного расположения текста (в одну или несколько колонок) и изобразительного материала (иллюстраций, линий, орнаментов и др.)

Дизайн книги или журнала начинается с того, что художник создает **макет**. Свой замысел художник воплощает в эскизных рисунках всего издания от обложки до последней страницы. Представляя всю композицию книги в целом (расположение текста и иллюстраций на всех разворотах), легче найти **стилевое единство** книги и художественное решение всех ее элементов.

Макетирование осуществляется в эскизно-обобщенном виде, где прямоугольники обозначают иллюстрации, а линии — текст. В этих эскизах важно достичь композиционного баланса масс. В процессе макетирования происходит поиск стиля книги

При макетировании переплета (обложки), титульного листа или разворота должна быть выделена **графическая доминанта** (например, заглавие, фрагмент текста, набранный крупным шрифтом, или иллюстрация)

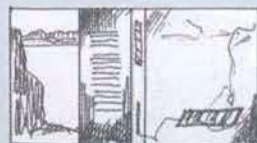

На примере макетирования книги очерков о реке Каме представим себе основные моменты работы и задачи художника-дизайнера

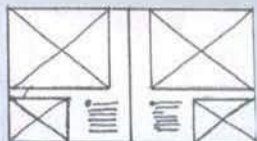
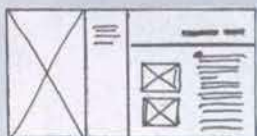
МАКЕТ АЛЬБОМА «КАМА». А. Питерских

Эскизы макета переплета

Окончательный вариант переплета

Варианты расположения материала на разворотах

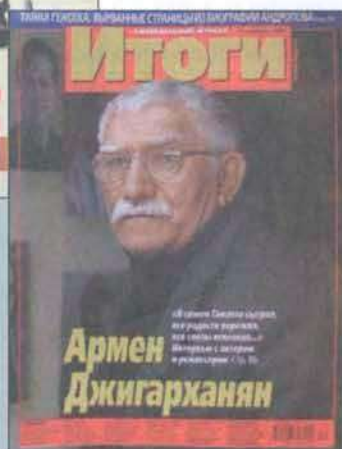
Грамота макетирования в том, чтобы текст и иллюстрации располагались не «как попало», а в определенном **композиционном порядке**. Один и тот же порядок, примененный несколько раз, называется **модулем**. Благодаря применению модуля рождается композиционное единство и графический стиль книги или журнала

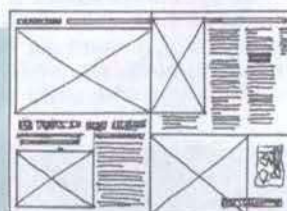
Художник-дизайнер компоует текст и иллюстрации по принципам **симметрии**, либо **динамического равновесия**. Если в книге текст в основном печатается на белом фоне, то в журнале материалы эффектнее смотрятся на цветном фоне. Цветовая композиция делает их богаче и выразительней. Важно только, чтобы фон не был чересчур ярким, не «забивал» текст и дисгармонией цветовых пятен не разрушал целостность разворота.

Изобразительный стиль книги или журнала зависит от их содержания, жанра и читателя, к которому они обращены. Не могут быть одинаковыми характер шрифта и иллюстраций в учебнике и сборнике классических стихотворений или в политическом журнале и веселом журнале для детей.

Самое большое место в информационном потоке, исключая рекламные издания и газеты, занимают журналы. В дизайне журналов большая роль принадлежит иллюстрации (прежде всего фотографии). Фотография в журнале выступает и деталью, и фоном, и самостоятельной формой повествования — фоторепортажем.

При макетировании разворота в журнале определяется **соотношение масс текста, иллюстративного материала и пустот**, зрительно выделяется смысловая доминанта. Текст может быть набран в одну или в несколько колонок, изображения могут перемежать текст, а могут быть сведены в один блок на странице или развороте

Макет книги или журнала лучше всего выполнять коллективно. И в жизни проект любого издания не делается в одиночку. Это творческое сотрудничество разных дизайнеров. В своих проектах каждый из вас должен следовать единому композиционному замыслу и выбранному графическому стилю. Композиционные навыки, приобретенные в этой работе, помогут вам при создании стенгазеты, рефератов и компьютерных сайтов.

Макет разворота делается на внутренней части согнутого пополам листа бумаги формата А3 или А4. Очень хорошо использовать неяркую цветную бумагу

Для макета переплета берется бумага плотнее

ЗАДАНИЯ

Графическое макетирование.

Деловая игра «Коллективное проектирование книги (журнала)».

1. Разделившись на группы (3-4 человека), выберите литературное произведение. Затем на конкурсной основе определите наилучший эскизный проект-замысел, в котором уже заданы стиль и компоновка книги. Каждый из участников группы должен выполнить 1-2 элемента книги (обложка, титульный лист, развороты и т.д.), в которых выдержан выбранный стиль, формат и принцип расположения материала. В соответствии с жанром книги подберите шрифт и элементы книжного оформления. Созданию любого элемента книги предшествует небольшой эскиз, в котором определяется его композиция.

При работе над макетом используйте шрифты, вырезанные из ненужных изданий или набранные на компьютере. Буквы в макете должны «вырастать» из фона, не следует применять рисованные буквы. Сделанные развороты (согнутые пополам листы) склейте друг с другом внешними чистыми сторонами и вставьте в обложку — получится макет книги.

Создание макета журнала.

2. Работа строится по тому же принципу, что и в задании № 1: коллективный выбор названия журнала — конкурсный отбор эскизов журнала — индивидуальная работа каждой группы над созданием 1-2 разворотов в общем выбранном композиционном и графическом стиле (модуль). В макете следует достичь целостности иллюстраций и текста, баланса масс, а также баланса цветовых пятен. Для фона разворотов предпочтительна не очень яркая цветная бумага. В заключение развороты и обложка склеиваются тем же способом в единую тетрадку, как и в книге.

Выполняется одно из заданий на выбор. Оно может быть сделано как в технике коллажа, так и на компьютере.

ЧАСТЬ

2

В МИРЕ ВЕЩЕЙ
И ЗДАНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ

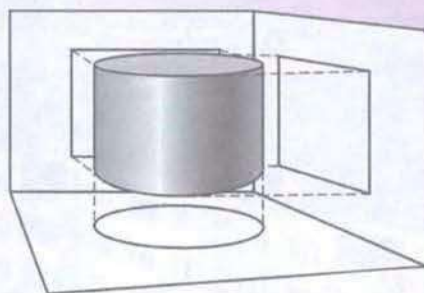
«Буратино ужасно хотел есть. Он подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок. Но длинный нос Буратино проткнул насквозь котелок, потому что и красивый очаг, и огонь, и дым, и котелок были не настоящие, а нарисованы бедным Карло на куске старого холста».

Вам смешно, а нам жалко Буратино. Он не понимал разницы между реальным предметом и его изображением. В чем же разница между ними?

Если мы сравним любой предмет, будь то очаг, цветок или пирамида, с их изображением, то увидим, что предметы объемны и трехмерны (т.е. у них есть длина, высота и ширина), а их изображения плоски и двухмерны (у них лишь высота и ширина). Глубина пространства и объем предметов, их трехмерность на картине условны, иллюзорны и возникают благодаря особому способу изображения, который называется **перспектива**.

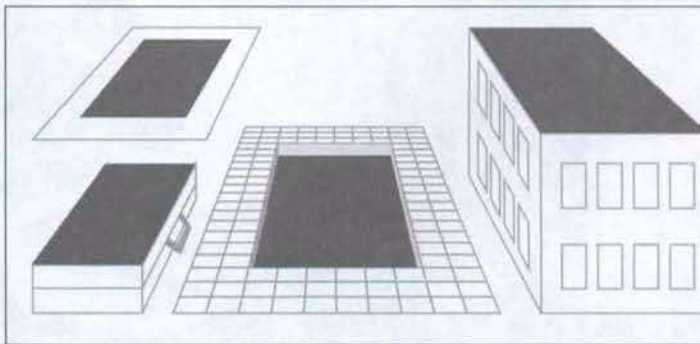
Любое изображение так или иначе отражает реальность и рождено ею. Еще на заре своего развития зодчество породило особый вид графического изображения — **ЧЕРТЕЖ**. Чертеж можно рассматривать как изобразительно-шифрованную запись здания или вещи, содержащую всю информацию, необходимую для их создания. Зная язык чертежа, можно понять форму и размеры объекта, как он располагается в пространстве. По чертежам могут быть созданы как настоящие здания и вещи, так и их **МАКЕТЫ**, модели. Окружающий нас мир может быть отображен не только на плоскости, но и в макете. Объемно-пространственный макет условен в сравнении с натурой по размерам (масштабу) и материалам, из которых он выполнен.

Чертежное изображение подобно падающей от предмета на бумагу тени, обрисованной по контуру линией. Этот контурный рисунок — **проекция предмета на плоскость**

Вещь объемна, трехмерна, а ее изображение плоско, двухмерно

Один и тот же предмет выглядит по-разному в зависимости от того, откуда мы на него смотрим. Поэтому цилиндр может изображаться то в виде круга, то в виде прямоугольника. Полное представление о предмете дают три его проекции: вид сверху, спереди и сбоку

Одна проекция предмета дает возможность фантазировать, по-разному читая чертеж. Например прямоугольник можно представить как вид сверху чемодана, бассейна или здания

От плоскостного изображения к объемному макету

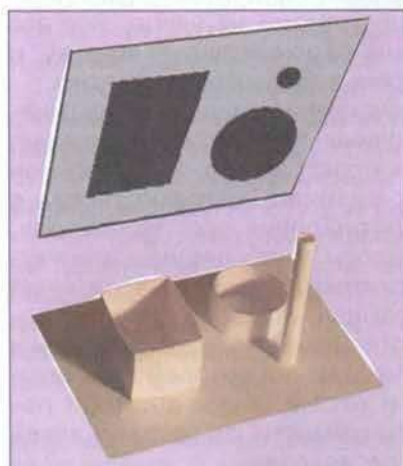
Соразмерность и пропорциональность

Если считать контур прямоугольника, нарисованный на бумаге, чертежом здания, его видом сверху, то кубик или параллелепипед, склеенный из полоски бумаги, можно считать его простейшим объемным макетом. Выклеивая макет плаката или журнального разворота, вы познакомились с плоскостным макетированием, а теперь перейдем к объемно-пространственному макетированию, т.е. к созданию простейших архитектурных макетов, в которых кубики, стоящие на макетном поле, обозначают дома, а вертикали — столбы или колонны.

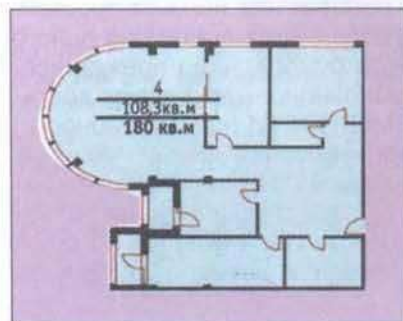
Начнем с того, что взглянем на кубик. Большой он или маленький?

Один скажет — большой, другой скажет — маленький. Почему такой разброс мнений? Потому что нет меры, не выбрано, с чем соотносить этот объем. Определение величины предмета возможно только в сравнении его с чем-то. Двухэтажный дом большой или нет? В сравнении с небоскребом — крошка, а для малыша, который стоит рядом с ним и смотрит снизу вверх, — громадина.

Первое и главное мерило всему в архитектуре и дизайне — человек.

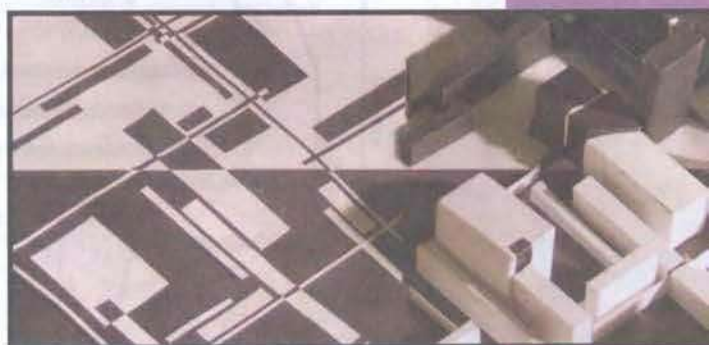

Композиционные упражнения, которые вы делали на плоскости, можно рассматривать как чертежи для создания макетов самых разных вещей и зданий

Только сравнивая, можно судить о величине разных объектов

Архитектурный чертеж (слева) и архитектурный макет (вверху)

Чертеж — это «перевод» объемно-трехмерного мира на язык плоскостной графики. Но плоскостное изображение, в свою очередь, может быть переведено в трехмерное

Учет удобства существования человека — основа эргономического подхода в формировании пространства для работы и отдыха

Соразмерность архитектурного пространства человеку определяется тем, насколько естественно человек ощущает себя, пребывая в этом пространстве

Важно, чтобы дом не был очень велик, не подавлял территорию, на которой расположен, или, наоборот, не был очень мал, не терялся на ней

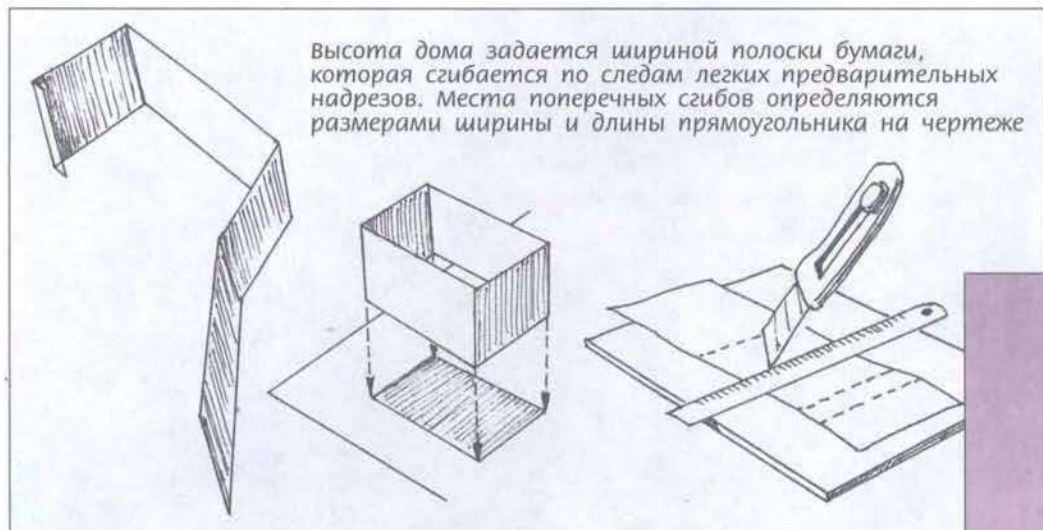
Правый параллелепипед для поля велик, средний — мал, а вот в левом варианте — наиболее соразмерное сочетание объема и поля

Чертежом (видом сверху) этого макета может быть сделанная ранее композиция с черным прямоугольником, в котором заданы размеры поля, а также ширина и длина здания-кубика. Чтобы добиться баланса объема и пространства, надо найти такую высоту бумажного дома, при которой он был бы наиболее сомасштабен полю.

Человеку не безразлично, какие и какого вида здания и вещи его окружают. Существуют исторически сложившиеся и биологически выработанные условия и нормы наибольшего соответствия вещной среды человеку. Эти нормы, сформулированные в науке, которая называется ЭРГОНОМИКА, активно используются в конструктивных искусствах. Оказывается, для нас важны и высота стола, за которым мы работаем, и объем нашей комнаты, и расстояние между домами на улице. Все это влияет на наше самочувствие и психику, и даже на здоровье будущего потомства.

Наше впечатление от здания, ощущение его величины зависят от отношения его объема к пространству, в котором он находится, к зданиям, которые рядом с ним, и от соотношения его параметров, например, высоты к его ширине или глубине. Еще архитектор эпохи Возрождения Альберти указывал на необходимость определять соотношение высоты постройки и ширины площади, на которой она находится. Один и тот же объем выглядит по-разному в зависимости от того, на какой площади он расположен.

Поэтому, работая над первым простейшим пространственным макетом из одного «кубика» и листа бумаги, надо прежде всего решить композиционную задачу достижения СОРАЗМЕРНОСТИ (сомасштабности) объема здания и площади белого поля.

Для первых макетных упражнений достаточно небольшого листа бумаги (желательно поплотнее) и бумажной полоски. Лист будет служить макетным полем, а из полоски (четыре раза согнутой) можно сделать дом. На рисунке вы видите, как это делается. Получившееся на макете здание — лишь его условное обозначение, и поэтому оно может быть без крыши.

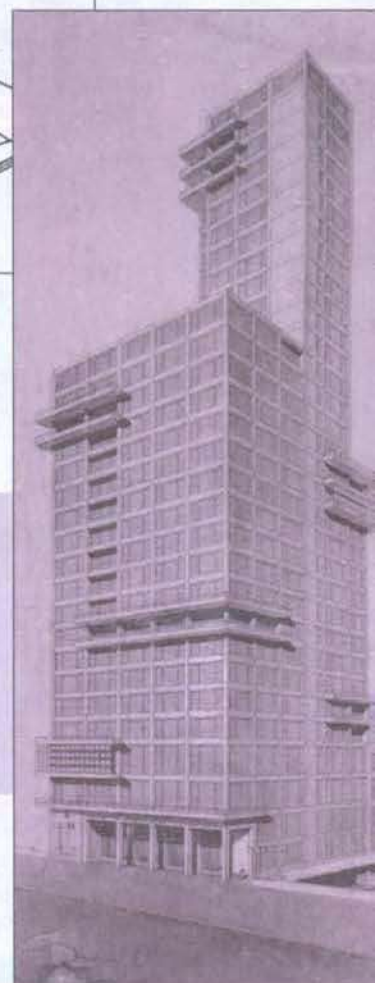
Обратите внимание, что нужной высоты дома легче достичь, уменьшая, срезая бумажную заготовку, а не наращивая ее.

Здания, как и люди, могут выглядеть высокими и стройными, низкорослыми и толстыми. Соотношение высоты, ширины и длины здания называется пропорцией.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ — важнейшее определение в архитектуре. Оно характеризует тектонику здания, т.е. его строение, соразмерность его частей по отношению друг к другу и к целому.

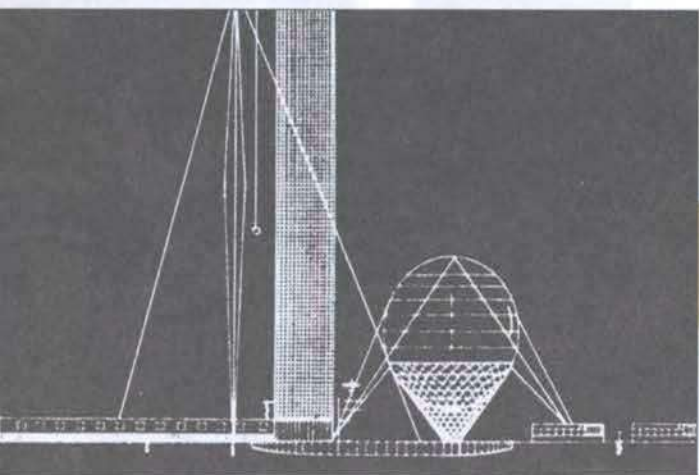
От того, насколько гармонично сделаны здание или вещь, насколько пропорциональны, сомасштабны и ритмичны их формы, зависит не только их функциональная значимость, но и художественная ценность, красота.

Внешний облик вещи или здания, их пропорции и тектоника формируют наше зрительное восприятие. Их силуэт, цвет и материал могут вызывать самые разные ощущения: легкости или тяжести, ясности или загадочности форм, рождая определенный образ

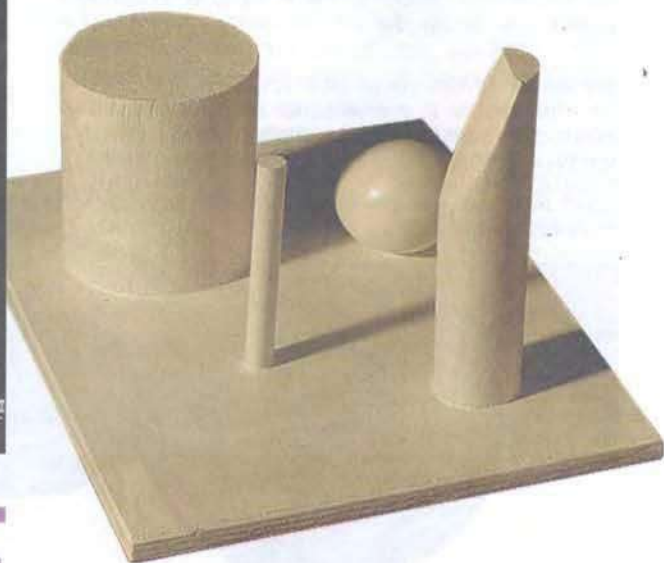
В этих макетах здания, различные по пропорциям, тем не менее сомасштабны друг другу и составляют единое композиционное целое

В жизни здание не стоит одно в чистом поле, а «живет» среди других сооружений. Поэтому естественно создать макет, где будет уже 2-3 объекта. Появление на поле еще одного объекта активно меняет всю композицию. Теперь нужно найти соразмерность объекта не только по отношению к площади поля, но и по отношению к другим объектам.

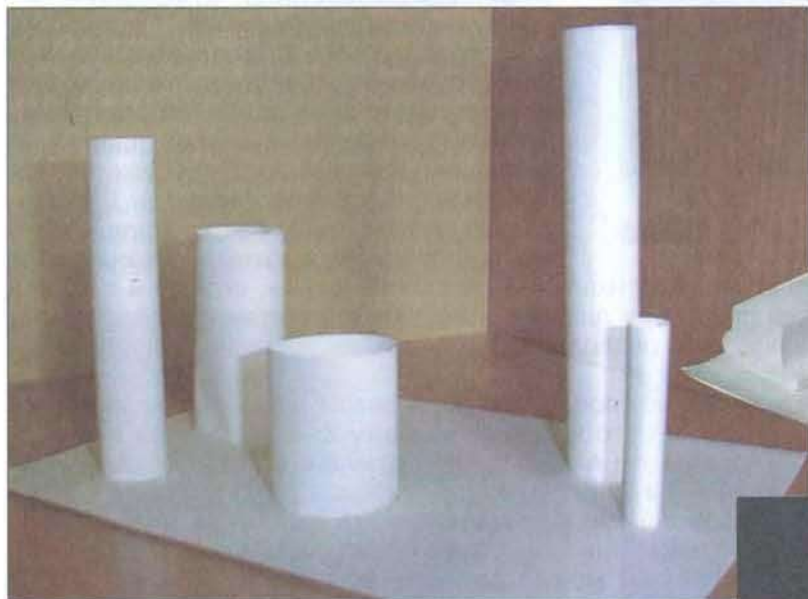
Объемы в пространстве не должны подавлять друг друга и не должны быть случайно разбросаны по полю. Достичь гармонии можно, оперируя пропорциями параллелепипедов (меняя высоту, ширину), отодвигая или приближая их друг к другу. Причем рассматривать их надо не по отдельности, а во взаимосвязи друг с другом, как части единого композиционного целого.

Проект архитектора И. Леонидова (слева) и работа ученика основаны на одних и тех же композиционных принципах

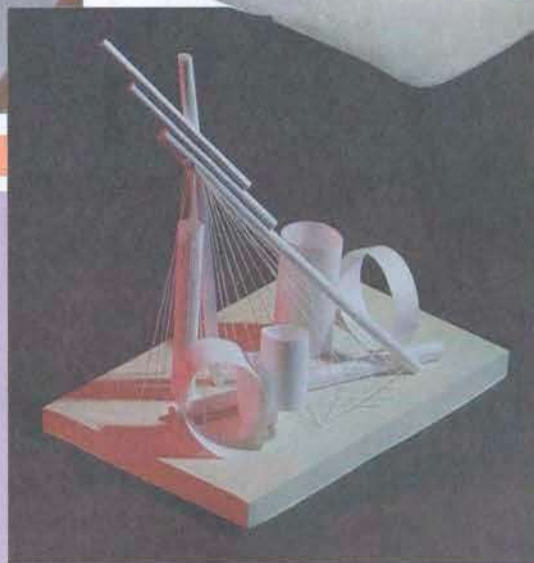

Создавая макеты, мы обнаруживаем, что их динамическое равновесие достигается благодаря общим законам композиции: соподчинению элементов, членению на планы, выделению главного (доминанты) и т.д. Контраст объемов, противопоставление высокого низкому, тонкого широкому, ритмичность их расположения в пространстве рождает образность и выразительность всей композиции.

В работах ребят вы видите, как решаются эти задачи в объемно-пространственных макетах.

Формы зданий в ваших макетах могут быть столь же разнообразны, сколь различны по своему назначению реальные сооружения

ЗАДАНИЯ

Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве.

1. Создайте объемно-пространственный макет, решив задачу соразмерности объема (дома) и площади поля — территории, на которой он расположен. Формат поля нужно выбрать, а ширина и длина дома задаются размерами небольшого черного прямоугольника, который должен быть расположен не по центру листа. Возьмите полоску бумаги, согните ее по периметру прямоугольника и добейтесь соразмерности высоты дома с площадью поля. Склейте макет (композиция фронтальная или глубинная).

2. Создайте объемно-пространственную композицию из 2-3 объемов, решая задачу пропорциональности и соразмерности домов по отношению друг к другу и их сомасштабности площади поля. Заданными являются формат поля и один небольшой по объему дом, а для достижения гармонии с пространством заведомо требуется добавить еще 1-2 объема. Задача решается путем нахождения месторасположения и пропорций этих новых объемов.

3. Создайте ритмически сбалансированную композицию из цилиндров и вертикалей разной высоты и диаметра путем противопоставления сгущенности и разреженности в их расположении, добейтесь динамического равновесия форм и пространства. Цилиндр можно сделать из полоски бумаги, а вертикаль — из палочки или трубочки. Для создания зрительного контраста в композицию может быть включен шар, соразмерный остальным элементам и пространству поля.

Композиционная организация пространства

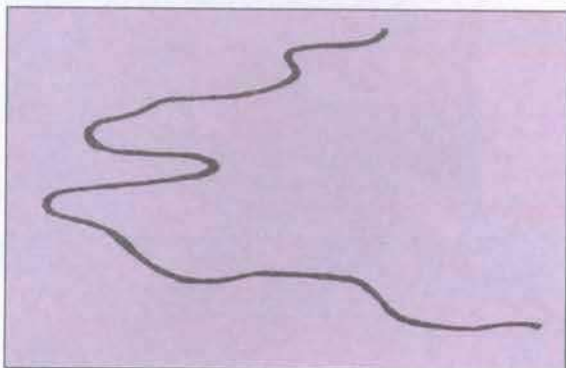
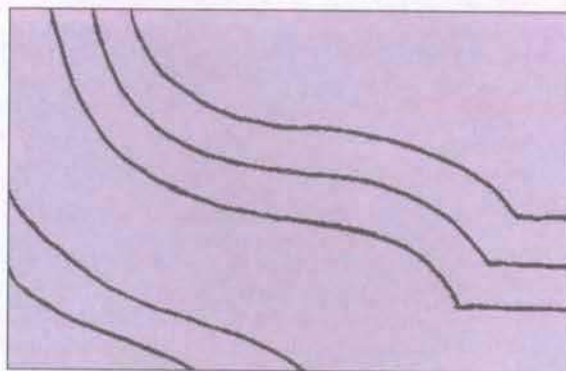
Продолжим прочтение чертежей — плоскостных композиций, в которых кроме прямоугольников и пятен теперь есть прямые и произвольные линии. Определим, что существующее в реальности может быть обозначено на чертеже линиями. При взгляде сверху вниз так может выглядеть **рельеф** — перепады уровней природных поверхностей (холмы, горы) и архитектурных объектов (ступени лестниц). Добавим к этому дороги, реки, озера, мосты, которые на чертеже и в макете обозначаются

контурными очертаниями. Вертикальные плоскости (стены, ограды и т.п.) при взгляде сверху тоже смотрятся линиями. Поэтому в макете они будут условно обозначаться полосками, расположенными ребром, перпендикулярно к макетному полю.

Располагая на плоскости определенным образом объемы, мы уже этим *организуем пространство*, но его членение и взаимосвязь объектов в макете может быть усилена введением в него стен, ступеней, оград, бордюров, углублений или возвышений ландшафта (клумб, газонов и др.).

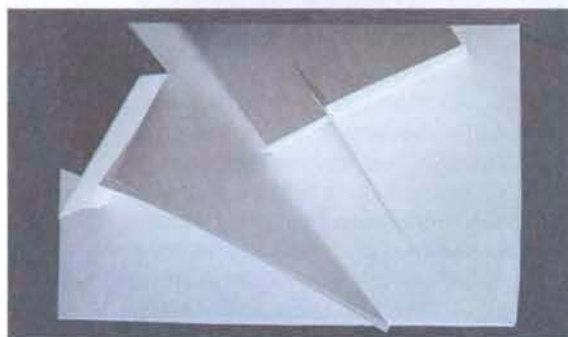
Разновысокие горизонтальные или вертикальные плоскости сами по себе могут быть элементами композиционного творчества. Используя лишь их и не прибегая к другим элементам, можно достичь гармонии и разнообразия в ритмической организации пространства.

Горизонтальные и вертикальные плоскости в реальности и на чертеже

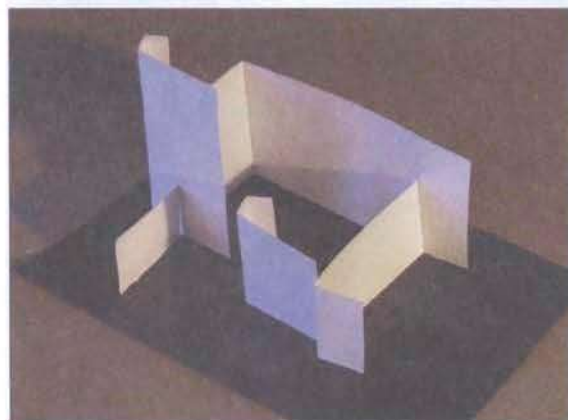
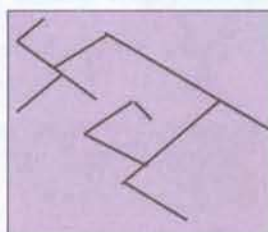
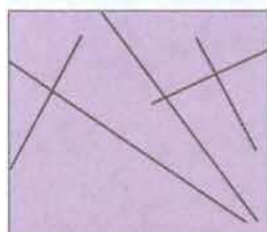

В макете вертикальные плоскости (стены) необязательно делать ровными полосками. Полоски могут быть различными по профилю, и в композициях очертания их верхнего края дадут широкое поле для фантазии.

Композиция макетов может быть самой разной: ориентированной на центр или разомкнутой, построенной по принципу сгущенности или разреженности масс, когда составляющие ее вертикальные плоскости (стены) идут по прямой или ломаной линии, гармонируя друг с другом или с иными элементами (вертикалью, цилиндром, шаром). Ритм вертикалей, разница их высот, когда есть доминанта и второстепенные элементы, придают композиции образную выразительность.

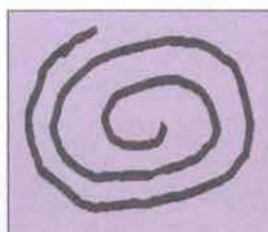
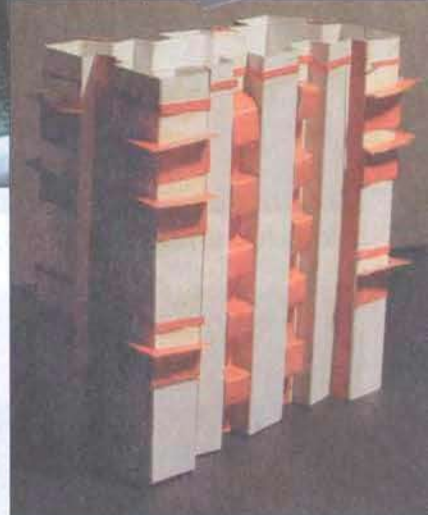

В макетах линии чертежа приобретают вид вертикальных или горизонтальных плоскостей

Если полоски поставлены ребром к горизонтальной плоскости, они могут обозначать ограды на улице или стены дома. Если же полоски приклеены к вертикальной плоскости, ими можно обозначить полки или стеллажи в квартире, а в макете дома это могут быть балконы, карнизы или пилястры (плоские вертикальные выступы на стене)

Вид верхнего края полоски (наклонный, волнистый и т.п.) придает ей интересный силуэт и образность

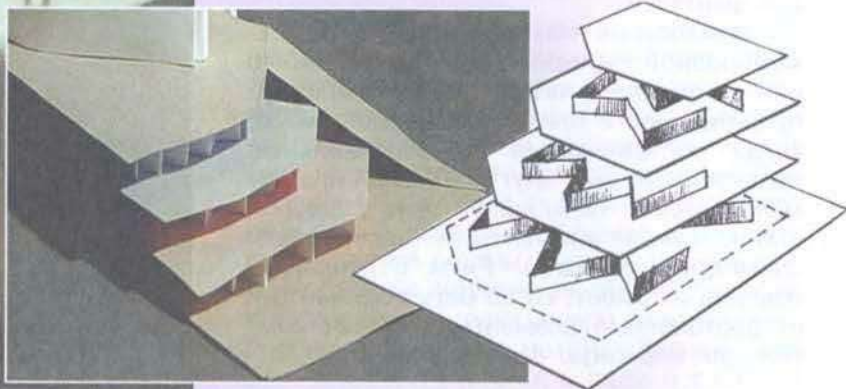

ЛЕСТНИЦА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. ТАЛЛИНН

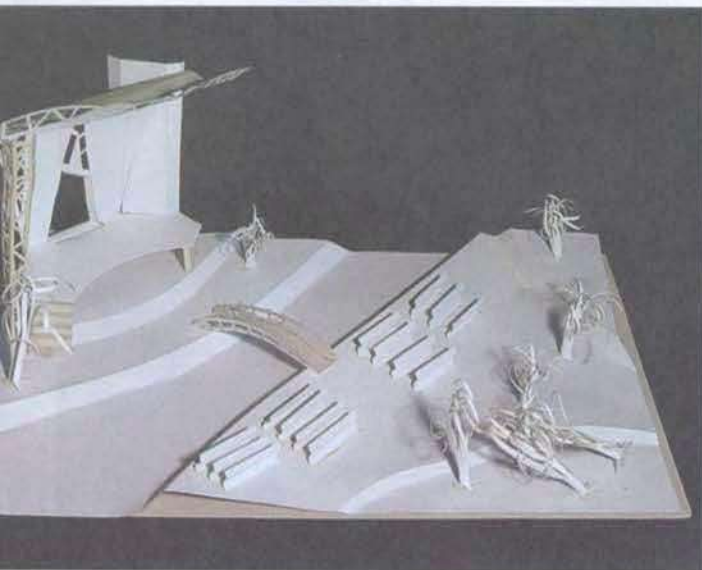
Удачное соединение и пересечение полосок придает динамику, выразительность и ритм всему макету

Высота уровня задается вертикальной полоской бумаги, на которую накладывается горизонтальная плоскость, вырезанная по предварительно намеченному контуру

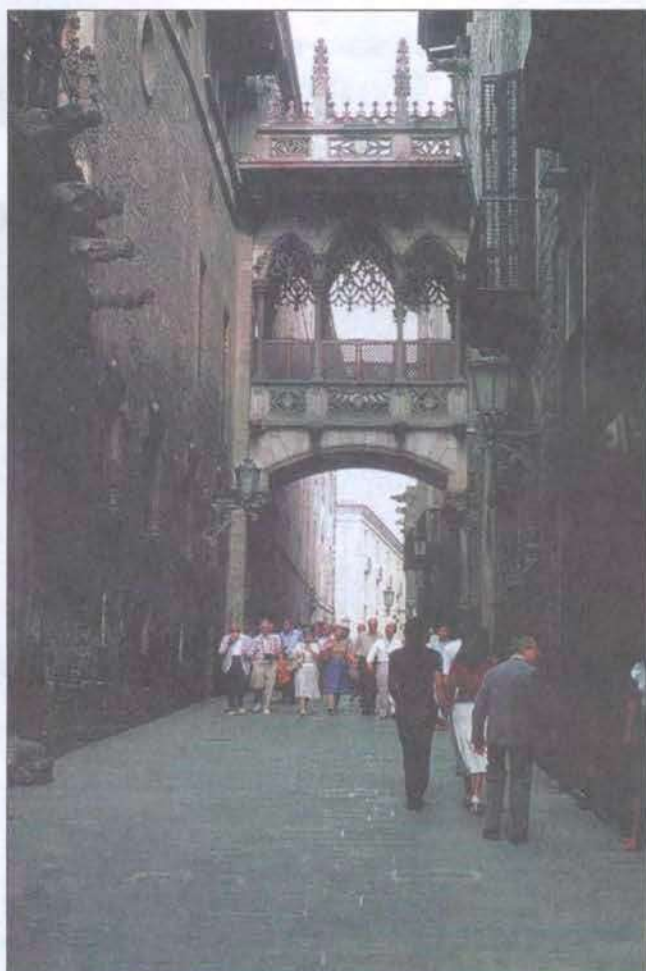
Горизонтальные плоскости, располагаясь на разных уровнях, могут иметь прямолинейные очертания (ступени) и свободные очертания (террасы).

Упражнения с вертикальными и горизонтальными плоскостями позволяют перейти к более сложному макету, в котором решаются композиционные задачи объединения объемов (домов) и стен, ступеней, придающих усложненный рельеф макетному пространству. В представленных макетах решены задачи динамического равновесия и целостности всей композиции благодаря ритмической организации пространства.

Создавая свой макет, не смотрите на него только сверху, а оценивайте его прежде всего с точки зрения человека, идущего среди ваших построек. Мысленно проживая созданное вами пространство, вы сможете лучше ощутить соразмерность или громоздкость.

Может показаться, что это просто игра с плоскостями. На самом деле это способ развития пространственной фантазии и воображения, лежащих в основе любой конструкторской деятельности человека.

УЛИЦА В БАРСЕЛОНЕ

ЗАДАНИЕ

Композиционная взаимосвязь объектов в макете.

Создайте объемно-пространственный макет из 2-3 объемов (домов), стоящих на разноуровневых горизонтальных плоскостях (ступенях), и отдельных или пересекающихся вертикальных плоскостей (стен). Расположением и формой этих элементов добейтесь целостности и динамического равновесия всей композиции.

Перед выполнением задания необходимо сделать ряд макетных упражнений на прочтение чертежей из прямых и свободных линий, воплощая их в вертикальные и горизонтальные плоскости по примеру приведенных здесь макетов.

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля

В ваших макетах куб и параллелепипед изображают здание. Действительно, такие дома есть, и мы их часто видим вокруг, но это простейший вид архитектурной формы. Гораздо чаще встречаются постройки, имеющие более сложную композицию. Большинство сооружений отличается тем, что по форме это не один объем, а **соединение различных объемов**.

Какие это объемы и как они связаны в единое архитектурное целое, диктуется прежде всего *назначением здания, его функцией*. Создавая тот или иной объект, архитектор стремится так организовать его пространство, чтобы оно было наиболее удобно для предполагаемой в нем деятельности. Для этого он ищет такую форму здания, в которой максимально можно выразить его функцию. И красота сооружения во многом определяется точным выражением его функции.

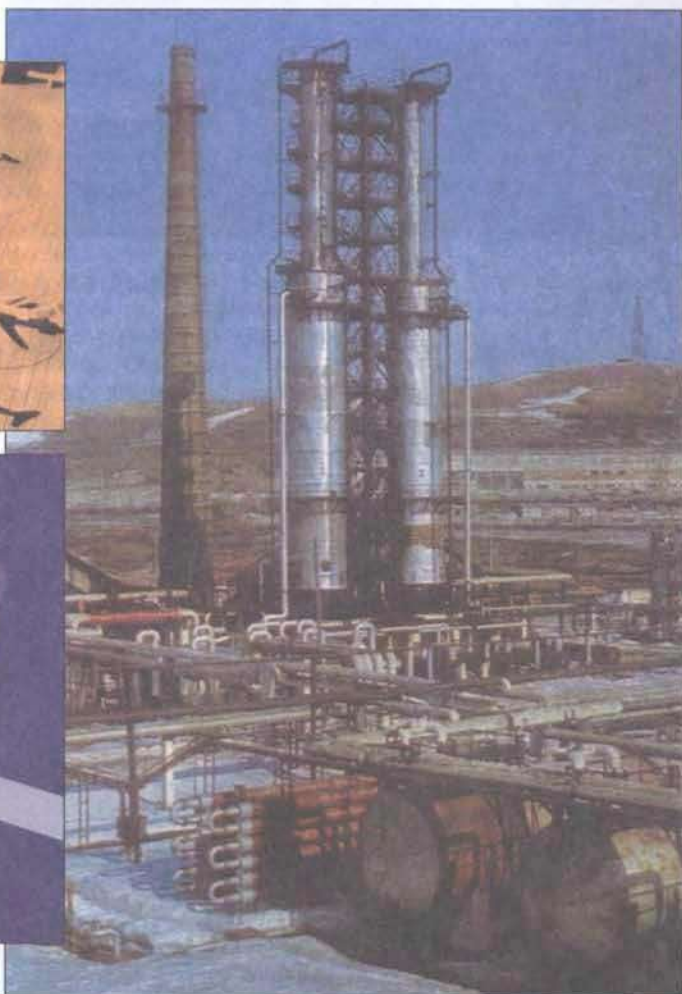

Нефтекомбинат

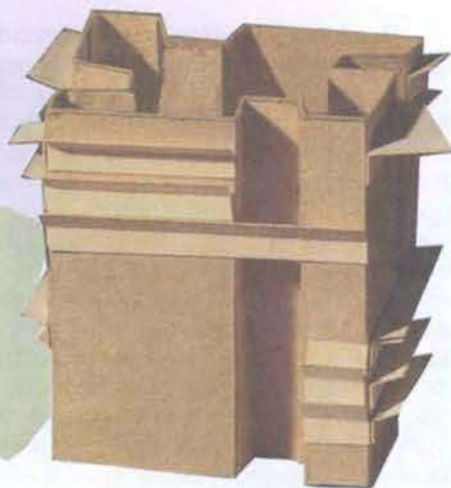
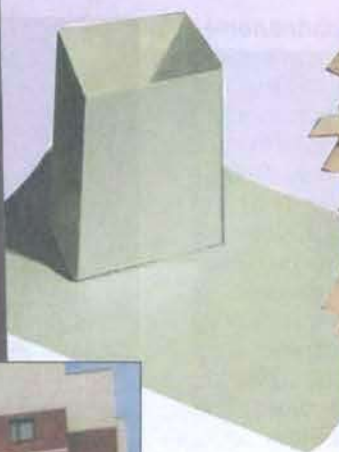
Аэропорт

Больничный центр

Выразительность здания как в реальной архитектуре, так и в ваших макетах может быть достигнута за счет усложнения рельефа стен

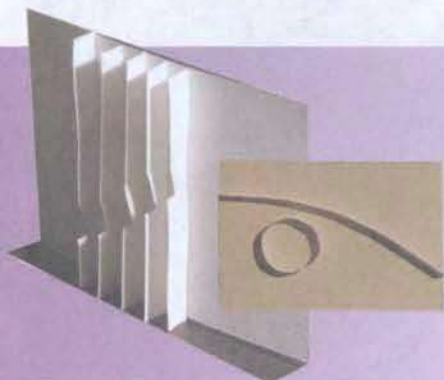

Красота здания, гармоничность и пропорциональность составляющих его частей влияют на состояние людей, их настроение, работоспособность и здоровье.

Само развитие жизни ведет к усложнению жилого пространства, изменению конструкций зданий и соответственно их облика. Разнообразные архитектурные формы не только дают человеку большую комфортность, но и смотрятся интереснее.

Почему, ежедневно проходя мимо одних зданий, не обращаешь на них никакого внимания, а другие радуют глаз и привлекают внимание? Потому что такие здания *пластически более выразительны*. Свет выявляет строго логичные или изысканно оригинальные сочетания объемов, усложнения и членения поверхностей, их фактуру и цвет. Пластическая выразительность здания достигается за счет *большого композиционного разнообразия и гармонии форм*.

Сгибая полоску по предварительно сделанным легким надрезам, вы добьетесь усложнения формы. А разнообразия рельефа стены в макете можно достичь при помощи полоски бумаги, изображающей балконы, лоджии, карнизы, пилястры и др.

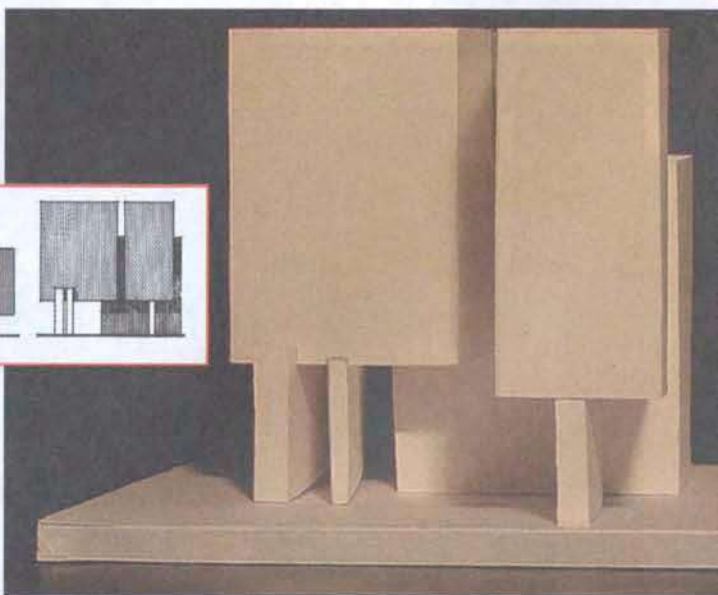
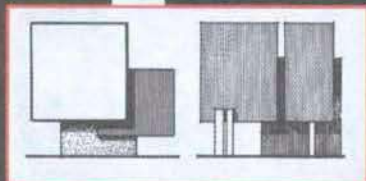
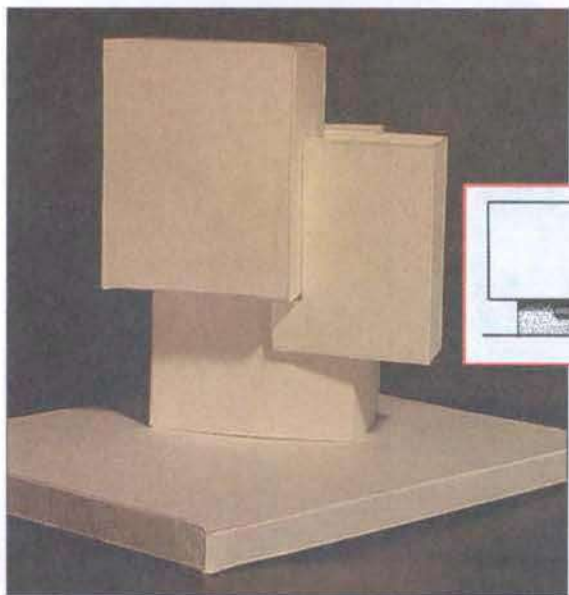

Усложнить форму здания можно за счет конструктивного соединения объемных форм. Внутри больших форм всегда можно найти более мелкие формы — детали, которые придают зрительное разнообразие всему облику здания. Форма становится более выразительной

Усложнить форму стены, преодолеть ее однообразие и монотонность можно, придав ей **рельеф**. Глядя на здания и макеты, вы можете убедиться, что рельеф придает пластическую выразительность их поверхностям. Рельефность стены, ее членение создаются горизонталями балконов и лоджий, вертикалями наружных водостоков или шахт для лифта. Усложнить рельеф здания можно и при помощи декора — объемных или цветных форм, не имеющих функционального значения. Это лепные орнаменты, пилястры и др. Усложнение формы в пределах одной поверхности относят к **фронтальной композиции**.

Любая часть здания должна соотноситься с его общим строем

Деталь придает пластическую выразительность силуэту здания

В архитектуре XIX в. пластическая выразительность достигалась в основном фронтальными построениями, когда внимание архитектора сосредотачивалось на разработке рельефа одной из сторон здания, выходящей на улицу. В архитектуре XX в. мы видим преобладание глубинной композиции, когда пластически важными признаются не одна, а все стороны дома. И более чем когда-либо возрастает зависимость формы сооружения от его назначения

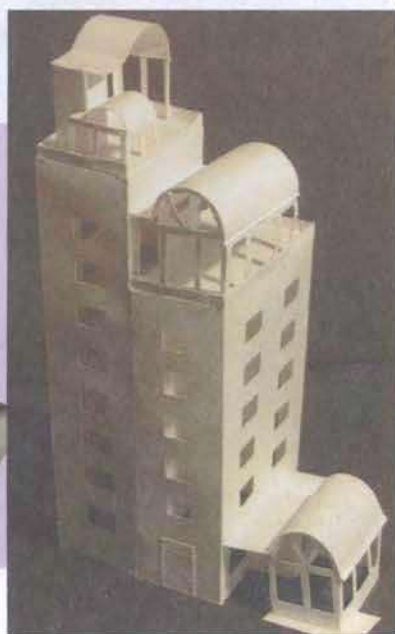
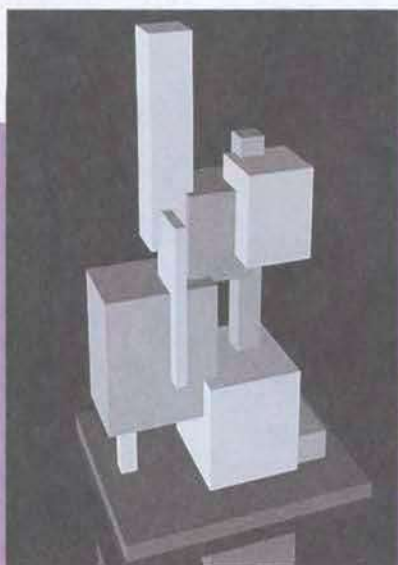

ДОМ КУЛЬТУРЫ. Москва. Арх. И. Голосов

Усложнение формы всего здания относится к **глубинной композиции** и достигается благодаря сочетанию различных объемов. Объемные элементы, соединенные по замыслу художника, определяют строение, т.е. тектонику, и ритм здания, формируют его облик и образность, являются выражением какой-либо пластической идеи

(например, «растянутость», «сжатие», «стремление ввысь» и т.д.). Подобные образно-выразительные задачи вам предстоит решать и в ваших макетах. Если раньше вы определяли сомасштабность и соразмерность объекта по отношению к полю и другим объектам, то теперь нужно достичь гармонии в соотношении объемных частей одного объекта. Эти части должны быть соподчинены друг другу и составлять единое художественное и функциональное целое.

В работах учеников сочетание различных объемов придает выразительность макету, не разрушая при этом его стилизового единства

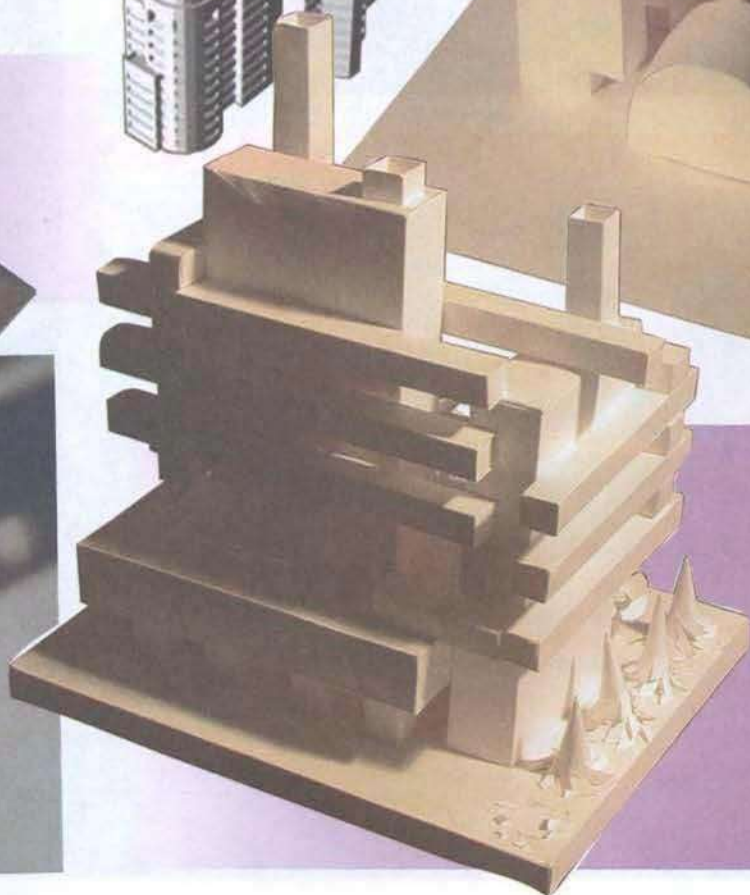
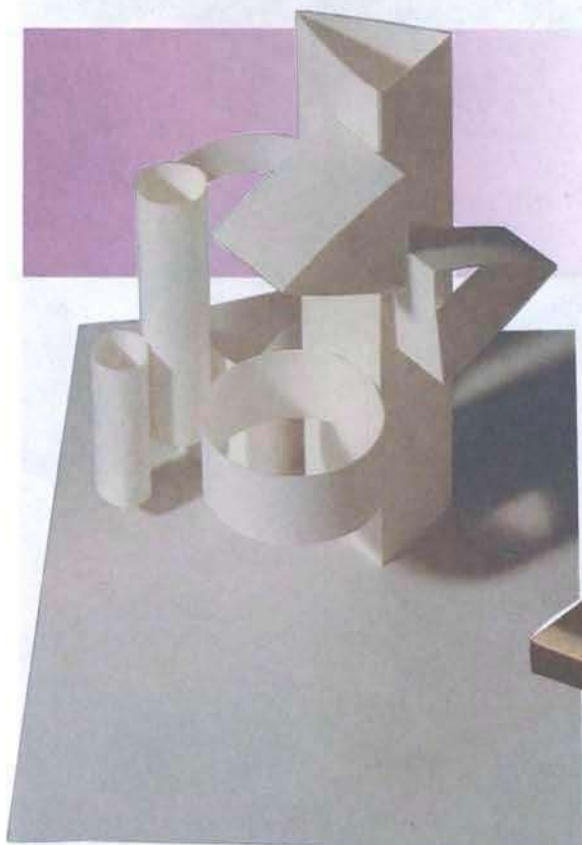
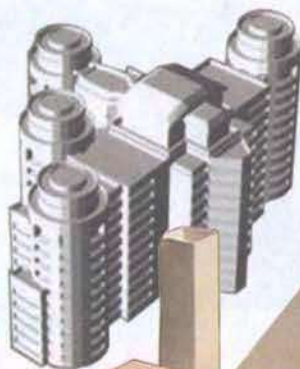
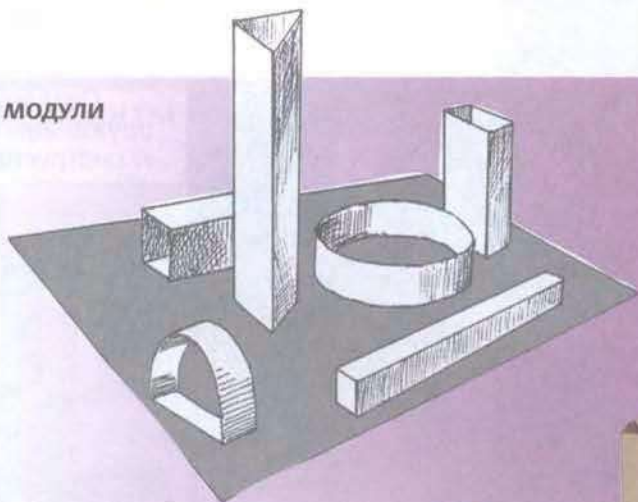

В конструкции здания или вещи, которые с первого взгляда мы воспринимаем как целое, всегда можно разглядеть составляющие их части. Эти части могут быть достаточно крупными объемами или совсем мелкими деталями. Как фраза становится богаче от прилагательных и причастных оборотов, так и здание становится интереснее и выразительнее благодаря разнообразию форм, деталей. При этом красота здания или вещи зависит не от усложненности форм, а от их гармонии и единства стиля всех элементов.

Разнообразие зданий может достигаться уникальностью и неповторимостью конструкций. Но сегодня в массовом типовом строительстве многообразие форм достигается не за счет создания единичных и неповторимых конструкций, а за счет оригинальности сочетания одинаковых, точнее единообразных элементов, которые называются **модули**.

используя модули многократно, по-разному соединяя их между собой, можно достичь неизмеримого богатства форм. В макетах из модулей решаются не только **функционально-конструктивные** задачи (это гостиница или дворец молодежи, институт космоса и т.д.), но и **образно-ритмические** («взлет», «концентрация», «противостояние» и т.п.)

модули

Создание макетов из модулей можно сравнить с сооружением из кубиков или из деталей вроде детского «Конструктора» — прообраза всего конструирования.

Здесь приведены макеты учащихся, сконструированные из нескольких модулей, в которых достигнуто пластическое разнообразие и образно-ритмическая выразительность формы

Большие и малые части в макетах соподчинены друг другу, поэтому создают цельность восприятия. Кроме того, каждый макет имеет конкретное предназначение: научный институт, телестудия, развлекательный центр или оригинальный жилой дом

ЗАДАНИЯ

Разнообразие форм объекта и их композиционное усложнение.

1. Усложняя рельеф плоских поверхностей здания, добейтесь их разнообразия во фронтальной композиции. Решите эту задачу, сделав углубления в основном объеме и добавив методом примыкания простейшие параллелепипеды (выклеив их из бумажных полосок). Определите возможное функциональное назначение конструкции (больница, торговый или технический центр и т.д.).

Соединение объемных форм в единое архитектурное сооружение.

2. Добейтесь усложнения формы здания в объемно-глубинной композиции. Способы сочетания объемов могут быть разными, например, когда одна форма как бы пронзает, захватывает или обтекает другую. В работе можно использовать все многообразие объемных форм: цилиндры, конусы, многогранники, шары и др. (для их создания также используйте бумажную полоску).

Модуль как основа эстетической цельности в конструкции.

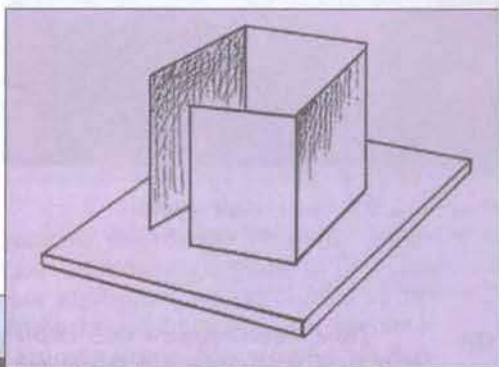
3. Создайте оригинальное здание, исходя из 3-4 модулей, одинаковых по величине или подобных друг другу по пропорциям. Решите эту задачу в объемно-глубинной композиции.

Важнейшие архитектурные элементы здания

Для каждой эпохи характерны свои города, свои здания. Они различны по видам и материалам, из которых созданы. Но во всех зданиях можно выделить *важнейшие конструктивные элементы*, назначение которых одинаково во все времена.

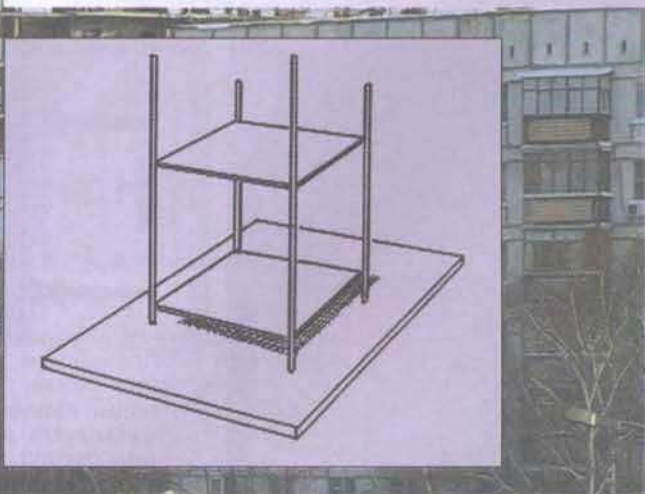
Основу конструкции дома составляют **вертикальные части**, несущие всю тяжесть сооружения — это опоры, столбы, колонны. Иногда роль опор выполняют стены. На вертикалях покоятся **горизонтальные части** конструкции здания — балки и перекрытия, а также первоэлемент дома — крыша. Сверху перекрытие выполняет роль потолка, снизу — пола. Соединение разных этажей, переход с одного уровня на другой осуществляется благодаря сходам — лестницам.

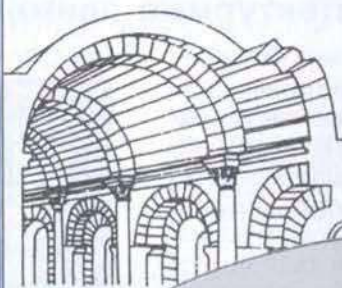
По современной строительной технологии сперва возводится каркас здания, а затем он «одевается» в стены. После этого внешне дом выглядит, как объем, представляющий собой чередование поверхностей и проемов в них.

ВВЕРХУ: простейшая конфигурация здания (в плане прямоугольник) — это когда функцию опор для кровли и перекрытий выполняют стены

ВНИЗУ: макет простейшей конструкции здания (в плане прямоугольник) из вертикальных опор и перекрытий

В каждой архитектурной форме перекрытий воплощаются достижения инженерной мысли своего времени.

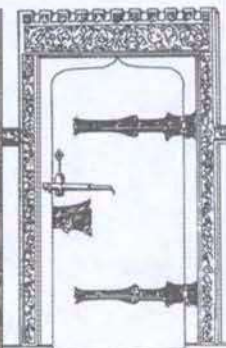
Не перечислить многообразия конструкций и форм перекрытий от простейших одно- или двухскатных крыш, до сложнейших сводов и куполов. Купола украшали дворцы и храмы в разных странах мира, придавая им интересный и выразительный силуэт. В современных постройках сводчатые перекрытия применяются в спортивных сооружениях, цирках, вокзалах, крытых рынках и др. Основу современных сводчатых перекрытий составляет металлоконструкция.

1 ЦЕРКОВЬ САНТА-МАРИЯ ДЕЛЛА САЛУТЕ. Венеция

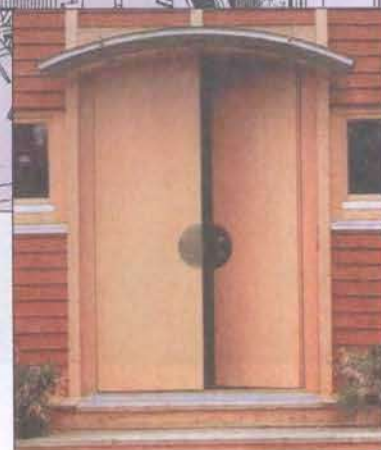
2 ПОРТАЛ СОБОРА В ШАРТРЕ. Франция

Дом невозможен без окон и дверей. Даже если здание — секретный завод или усыпальница фараона, оно имеет проемы для света и воздуха, входа и выхода. Их архитектура претерпела в течение веков стилевые и даже функциональные изменения. Так, двери со временем преобразились из дубовых крепостных ворот замка с тяжелыми засовами в автоматически раздвигающиеся при нашем появлении прозрачные двери магазинов и офисов.

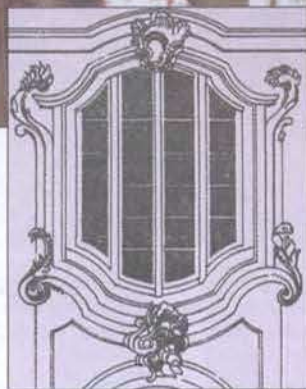
Архитектурно-декоративное решение главного входа в здание — портала зримо передает стиль эпохи

Помимо наружных дверей существует множество иного типа дверей внутри пространства дома

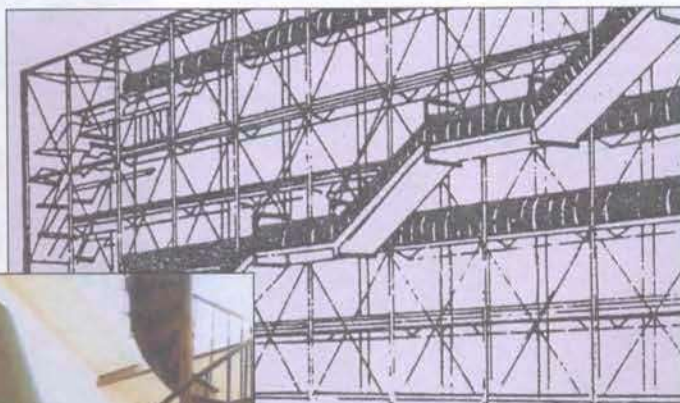
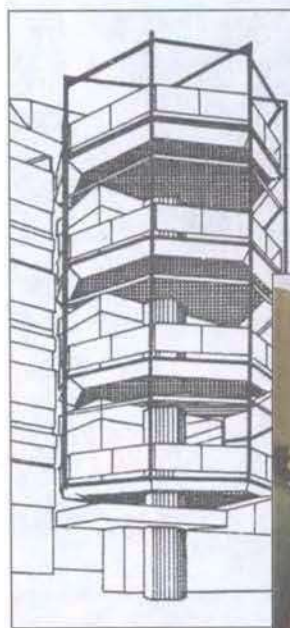

Изобретение новых видов стекла, полимеров преобразило не только архитектуру окна, но и весь облик современного здания. Его стены бывают часто похожи на одно громадное «окно», отражающее небо, плывущие облака и город

Не менее интересна и удивительна конструктивная и стилевая эволюция окон разных стран и времен. В стремлении дать больше света современные архитекторы превратили подслеповатое оконце избушки в широкие полосы окон и целые окна-стены. Но какого бы вида ни были окна, они являются важным архитектурным элементом, не существующим вне стиля здания.

В конструкции дома для жизни человека важны не только главные архитектурные элементы, но и такие, как лестницы, балконы, лоджии и др. Эти части здания не только создают дополнительные удобства, но украшают и определяют композиционное решение его пространства и фасада. Они чрезвычайно многообразны по своему назначению и конструкции. Мы можем видеть лестницы *снаружи* и *внутри* здания, при входе в три ступеньки и в виде *маршей* с этажа на этаж. Иногда для компактности лестницы делают *винтовыми*. В XX веке появились движущиеся лестницы — *эскалаторы* и ставшие такими привычными *лифты*.

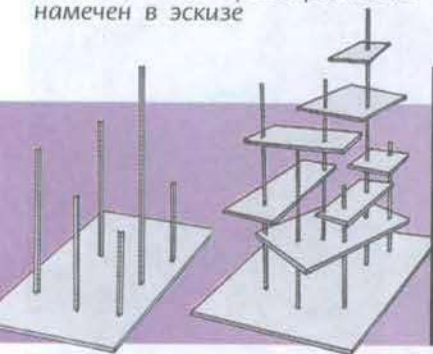

Сегодня архитекторы, не удовлетворяясь традиционной ролью лестниц, лифтов и т.д., иногда выносят их наружу. И тогда стеклянные «трубы» эскалаторов, марши лестниц определяют облик здания. Функциональное одновременно становится и декоративным (стиль «хай-тек»)

ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД МАКЕТОМ

В этих макетах создается **каркас** фантазийного дома из **опор** и **перекрытий** (с лестничными переходами между этажами)

Замысел макета становится яснее, если он предварительно намечен в эскизе

Характер и ритм расположения опор и перекрытий определяют пропорциональность и выразительность будущего дома. Более того, каркас своей конструкцией уже задает параметры внутреннего пространства здания

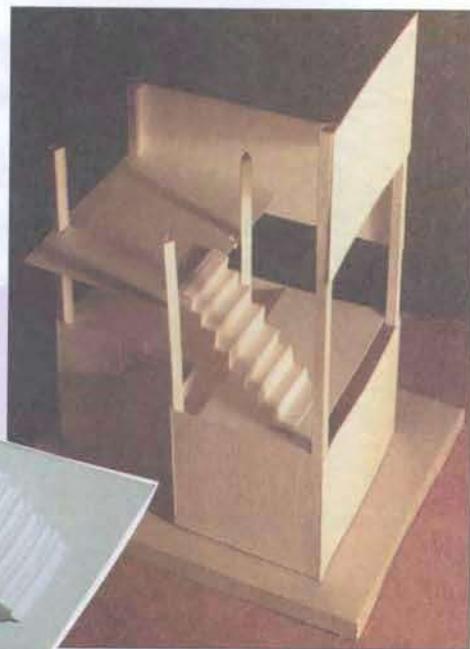
Проектирование настоящего здания требует больших профессиональных знаний, поэтому лучше сосредоточиться на создании фантазийных проектов. Тем более, в основе строения любого здания — его **архитектонике** лежат одни и те же композиционные законы, вне зависимости от того, фантазийный он или реальный. (К тому же современная строительная техника может превратить в реальность даже самый фантазийный проект.)

В этих макетах работа начинается с моделирования полоской бумаги внутреннего пространства первого этажа дома, а затем возводятся опоры и перекрытия для последующих этажей, к которым крепятся стены, замыкающие внутреннее пространство здания

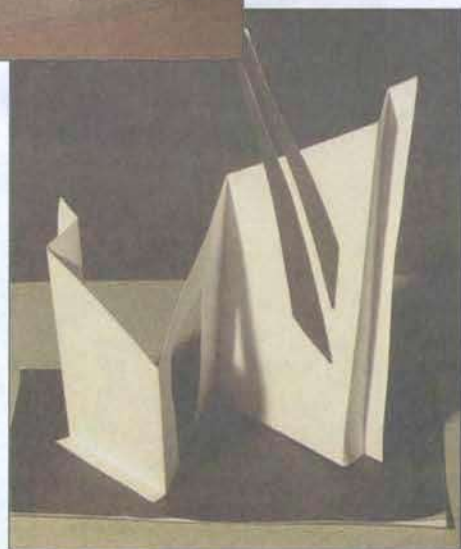
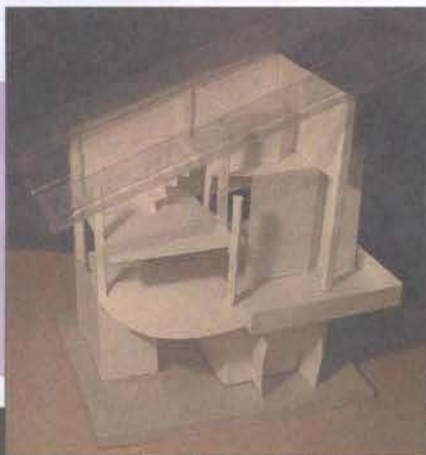
Внутреннее пространство дома может быть достаточно сложным, расчлененным перегородками, отделяющими одно помещение от другого.

Если в практике это разделение пространства планируется до строительства, исходя из функций этих помещений, то в макетных упражнениях можно сначала сконструировать конфигурацию стен, а потом придумать их функциональное назначение

Общее решение здания всегда богаче конструкции его каркаса благодаря разным архитектурным элементам: лоджиям и балконам, пилястрам и аркам, и даже форме водосточных труб

В макетах учащихся конструкция здания создается из композиционно уравновешенных вертикалей и горизонтальных плоскостей. Диапазон работ — от простейших макетов из опор и перекрытий до сложных макетов, где использованы различные архитектурные элементы (окна, своды, лестницы и др.)

ЗАДАНИЯ

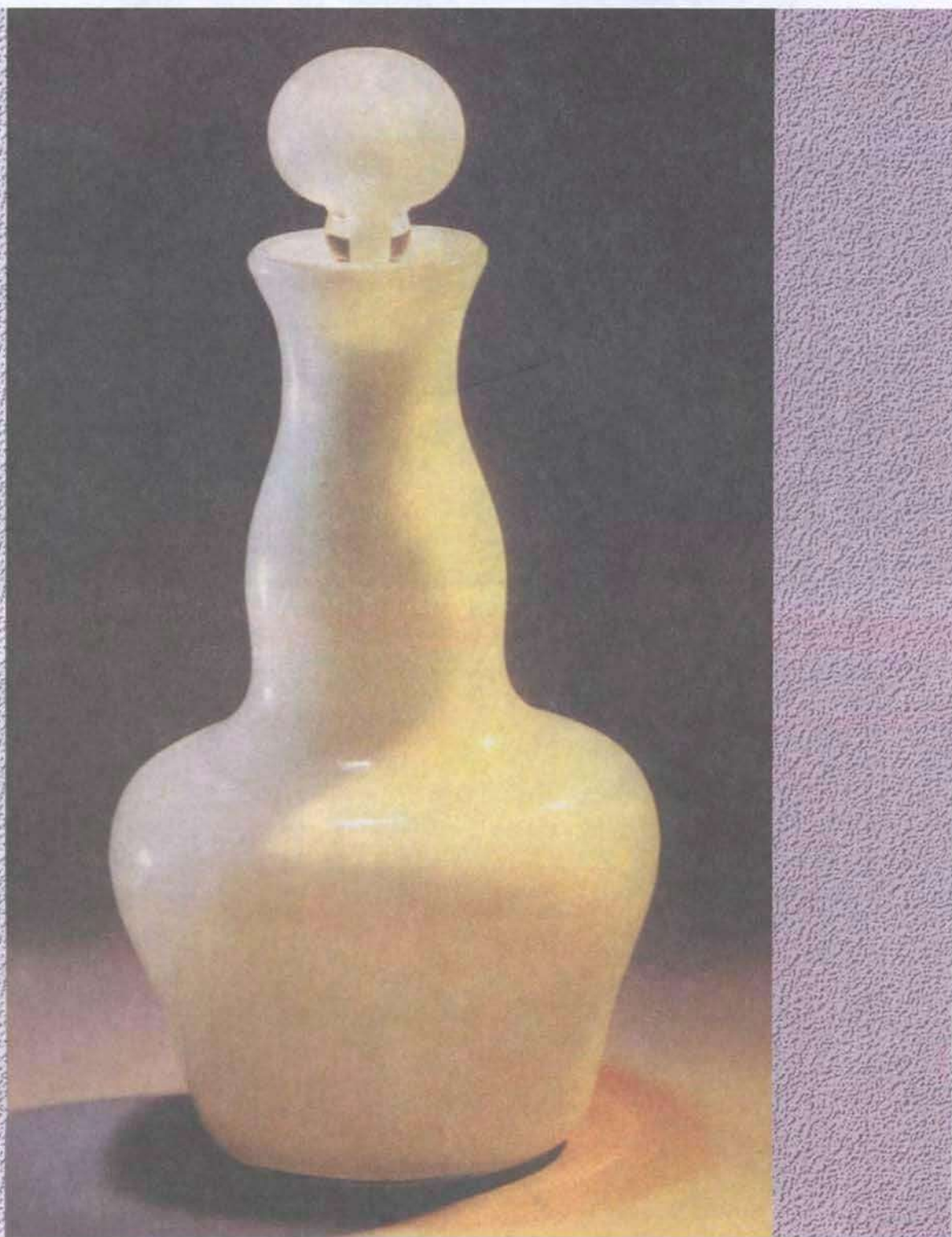
Проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элементов здания.

1. а) Создайте фантазийную конструкцию из вертикальных и горизонтальных плоскостей произвольной формы, ритмически организовав и сбалансировав ее как единое композиционное целое;

б) создайте прообраз дома, его «скелетную конструкцию» без стен, только при помощи вертикальных опор (полоска, согнутая по длине уголком), горизонтальных перекрытий (прямоугольной формы), соединенных между собой сходами (лестницами). Нарисуйте схематичный чертеж-набросок дома, из которого станет ясно, сколько будет опор и какого они будут размера, на какой высоте будут располагаться перекрытия и т.д. На плотной бумаге расчертите места опор, заготовьте уголки вертикалей опор, прямоугольники перекрытий, полоски сходов-лестниц и приступайте к макетированию.

2. Создайте оригинальную конструкцию фантазийного объекта из стен, проемов и крыш. В конструкцию могут быть введены арки и различные приемы усложнения рельефа стен. Композиция должна четко читаться по планам и иметь вертикальную доминанту.

Вещь как сочетание объемов и образ времени

Вещь родственна зданию своей конструктивной природой. Подобно зданию она строится. В любой вещи, вне зависимости от ее назначения, можно выявить конструкцию, или структуру, и обнаружить взаимное сочетание объемов. Многообразие этих объемов бесконечно. Иногда их можно свести к простейшим геометрическим телам, как, например, в конструкции кувшина, флакона или видеокамеры. Но порой это очень сложные формы: каплевидные, сферические, изогнутые, перетекающие из одной в другую. Во многих вещах даже сложно определить с первого взгляда, формы каких тел лежат в основе их конструкции.

Форма вещи не случайна. Наилучшая **форма** — это результат наиболее полного выражения сути вещи, ее функции. Материал, цвет, конструкция вещи должны в максимальной степени соответствовать ее эффективности в работе. Исходя из этого и лейка, и чайник сконструированы так, чтобы с наибольшим удобством из носика текла вода.

Анализируя формы различных предметов (ваз, чайников, бутылок и пр.), вы можете выявить составляющие их объемы: цилиндры, шары, конусы и т.п.

ВЕЩЬ И ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕЕ ФОРМЫ

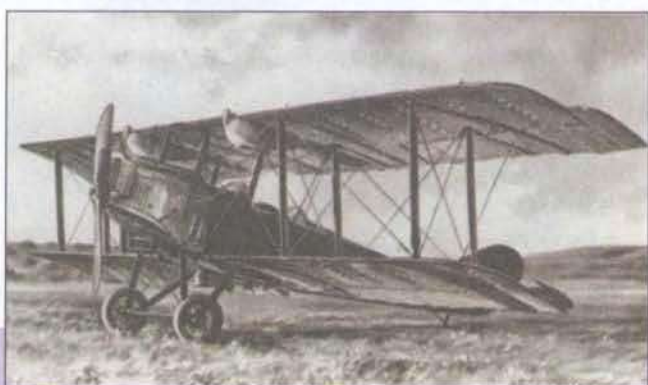
Пример сочетания простых форм

Пример усложненного сочетания форм в конструкции вещи

В форме современных вещей дизайнеры стремятся эстетически воплотить их функцию. В идеале вещь должна быть полезной, удобной и красивой. В ней соединены искусство и утилитарность

Каждая вещь создана для чего-то, чтобы принести человеку пользу. Можно сказать, что не бывает бесполезных вещей (даже если это безделицы, то и у них тоже есть предназначение, пусть и шуточное). Вещь всегда утилитарна, т.е. рассчитана на практическое применение. Когда исчезает дело, для выполнения которого предназначена вещь, исчезает и отмирает она сама. Так исчезли, например, примусы и конки, шарманки и граммофон. Зато родились неведомые в прошлом компьютеры и ракеты, ретрансляторы и подлодки. В вещи воедино слито **художественное и утилитарное, красота и польза**.

Красота не существует сама по себе, отдельно от предмета или как некая внешняя «оформительская» добавка, а является наиболее полным и точным выражением предназначения вещи, ее функции.

Например, форма самолета изменялась в соответствии со стремлением достичь наибольшей скорости. Каждая новая модель приобретала более обтекаемые, пластически выразительные формы, становясь все более скоростной. Красота явилась художественным воплощением сути полета.

Эволюция формы самолета предстает как наиболее полное соответствие развитию его летных качеств

Каждое новое поколение художников, стремясь сделать вещь наиболее красивой, пытается достичь идеала. Таким идеалом в дизайне можно считать наиболее полное соответствие формы предмета и цели, его породившей и в нем воплощенной.

Конечно, красота вещи во многом предопределяется тем, с какой полнотой в ней выявляется ее функция. Но в то же время, эта взаимосвязь не абсолютна. Нам часто нравятся вещи, не очень-то отвечающие требованиям функциональности, и оказывается, что художественные качества вещи для нас важнее, чем ее практическая значимость. Это происходит потому, что красота может обладать самостоятельной ценностью.

Со временем практическая эффективность вещи часто уменьшается (например, самовар, сабля или граммофон), а ее художественная ценность как предмета искусства возрастает.

Кроме того, вещь значима для нас как отпечаток времени, отражение нашей жизни. Глядя на какую-нибудь вещь, мы часто вспоминаем связанные с ней события. Непостижимым образом вещь вбирает в себя дух своего хозяина, места, в котором находится. В вещи живет память и образ времени. Вещь — материальный отпечаток эпохи.

Утюг во все времена использовали для глажения одежды и белья. Но его форма и стиль определяются не только назначением, но эстетическими воззрениями и техническим развитием той или иной эпохи

Старые вещи сегодня утратили свою роль и практическое значение в жизни, но по прошествии времени в них с большей силой ощущается красота и дух прошлого

Балет,
балет...

Праздники
мамино
детства

Один и тот же предмет в сочетании с разными объектами рождает иной образ

Образный язык инсталляции — это уподобление и сравнение, т.е. метафора, символ. Таким символом может быть часть предмета, его деталь. Деталь, заменяя целое, метафорически рождает его образ. Очень важно название инсталляции. Оно расширяет смысл композиции, задает определенный ракурс восприятия.

Милая бабушка

Бумажные цветы, как с первоймайской демонстрации, мячик на резинке — забавная детская игрушка и старые фотографии в своем сочетании рожают образ праздников мамино детства

Цыганская песня

Инсталляция — не механическое соединение вещей, а искусство высекать мысль из самой вещи, делать ее выражением своего замысла, творить новый художественный мир по законам композиции

С Новым годом!

Блокада

В инсталляции, как и в плакате, в полной мере действует художественно-образный язык монтажа. Это касается принципов и логики соединения ее элементов. Только когда в инсталляции предметы не однотипны, а контрастны, в их сопоставлении, столкновении рождается образ, метафора, символ, аллегория.

Аленка —
моя сестренка

Тайное

В инсталляциях вещи приобретают образно-иносказательный характер, превращаются в «портреты» событий, людей, вызывая различные ассоциации

Когда играли патефоны

ЗАДАНИЯ

Схематическая зарисовка.

1. Сделайте схематическую зарисовку вещи (с натуры или фотографии), в которой были бы выявлены составляющие ее геометрические формы.

Создание образно-тематической инсталляции.

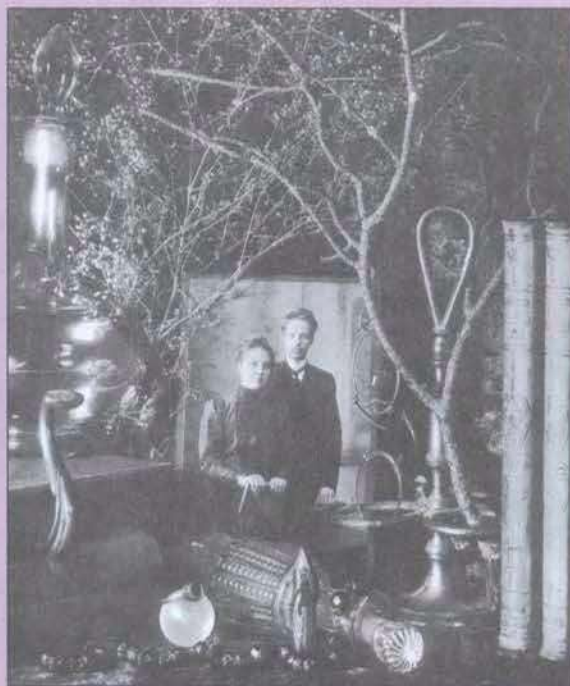
2. Тема выбирается самостоятельно или предлагается учителем.

Примерные темы инсталляций:

а) портрет человека («Витек-сластена», «Воспоминание о моей бабушке», «Катенька, я тебя люблю!», «Веселые кошечки тети Клары»);

б) портрет времени, события («Демонстрация», «Воспоминания об Афгане», «Школьный завтрак», «Ах, какое славное лето!»);

в) портрет места действия («Дом моего дедушки», «Дворы нашего детства», «Москва майская»).

Серебряный век

Работа требует дополнительной домашней подготовки: необходимо продумать замысел, подобрать вещи, материалы, из которых работа будет создана. Инсталляция может быть выклеена на плоскости или закреплена деревянной рамкой в пространстве.

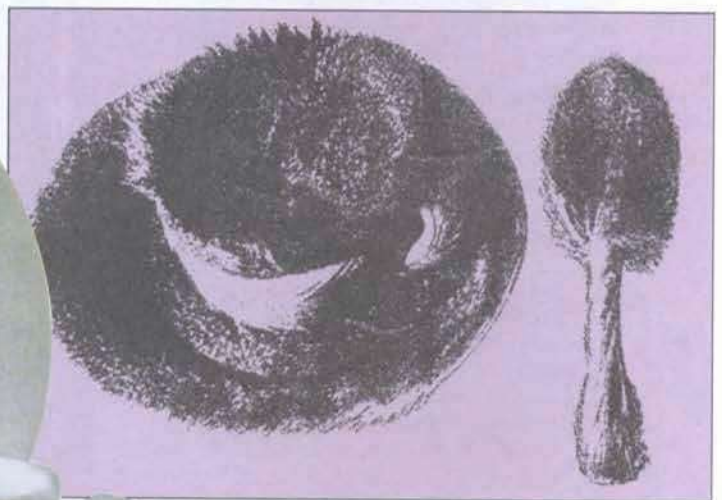
Форма и материал

Роль и значение материала в конструкции

Как мы уже знаем, каждая вещь имеет, прежде всего, утилитарный, «деловой» смысл и предназначена для какой-то цели. Стакан для того, чтобы пить, лыжи, чтобы бегать и не проваливаться в снег, калоши, чтобы не промокали ноги в дождь. Предназначение вещи во многом определяет материал, из которого она сделана. Ваза делается из стекла, чтобы сохранять влагу, а носки из шерсти, чтобы согревать ноги и быть мягко-эластичными при ходьбе. На мгновение представьте,

что вещи сохраняют ту же форму, но меняются материалами: ваза из шерсти, а носки из стекла. Смогут ли они выполнять свое предназначение? Таким образом, получается, что функция вещи влияет не только на ее форму, но и на выбор материала, из которого эта форма создается.

Дизайн — искусство и порождение промышленного века. Он зависит от развития науки и техники, которые дают дизайнеру и архитектору материалы для их творчества. В современных конструктивных искусствах это стальной прокат и железобетон, алюминиевые сплавы и полимеры, новые модификации светопрозрачных материалов и синтетических красителей. Даже традиционное дерево, благодаря новым технологиям обработки (клееная древесина), позволяет создавать немыслимые прежде конструкции вещей и зданий.

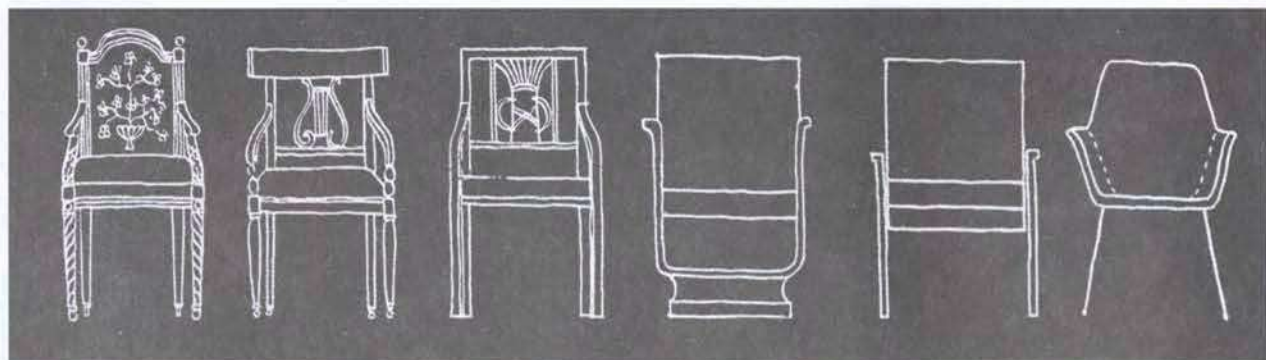
ЧАШКА, БЛЮДЦЕ И ЛОЖКА,
ОБРОСШИЕ МЕХОМ.
М. Оппенгейм

Если материал выбран без учета функции вещи, то эту вещь невозможно использовать по ее прямому назначению

Вещи — незаменимые спутники нашей жизни

Искусство дизайна — это искусство формообразования, это художественное конструирование самых разных вещей — от огромного экскаватора до миниатюрного флакона. Дизайнеры стремятся воплотить в вещи единство красоты и целесообразности

Таким образом, мы видим, что *сам материал во многом определяет форму и конструкцию вещи или здания*. Например, стул сперва был из дерева, и это определяло его форму: прямолинейность очертаний, жестковатость и грубоватость конструкции. С появлением металлов, а затем пластмасс форма стула приобрела пластичность. То же и в архитектуре: мосты сперва были деревянные, и это диктовало соответствующие конструкции и форму; потом кирпич позволил усложнить и разнообразить форму; а появление железобетона сделало реальностью самые сложные конструкции (например, подвесные).

Появление новых материалов меняет устоявшееся понимание тектоники зданий и традиционные подходы к формообразованию вещей. Появляется возможность создавать новые, невиданные раньше конструкции, оригинальные формы.

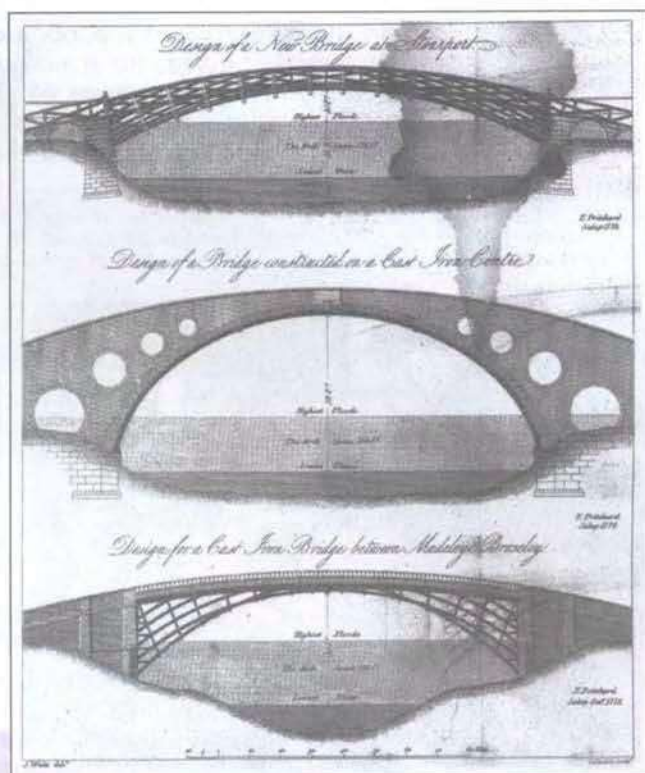
Пример эволюции формы и стиля в зависимости от появления новых технологий и материалов

Не только форма определяет материал, но и выбор материала определяет форму вещи, диктует ее построение и конструкцию

Велик спектр применения новых материалов: от гнутых ножек стула до большепролетных мостов и несущих конструкций высотных зданий; от пластиковой посуды до пластиковых корпусов автомобилей; от синтетических мехов до огнеупорных полимеров. Так, технические достижения дали художнику совершенно новые возможности в создании форм, раздвинули наше понимание красоты и образности в конструктивных искусствах.

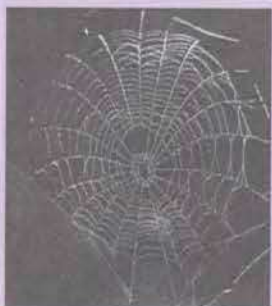
Возникновение новых материалов меняло и сам процесс изготовления вещей и строительства зданий: вместо деревянных срубов появилась кирпичная кладка, затем ее сменила сборка домов из уже готовых плит и панелей. А уже возникают непривычные нашему сознанию пневматические и воздухоопорные (надувные) строительные конструкции. Все это последствия закона взаимосоответствия формы и материала. Меняется материал, и меняются способы работы с ним.

Современные материалы позволяют менять даже веками сложившиеся функции архитектурных элементов. Так стена, традиционно имевшая смысл разделяющей преграды между внешним миром и внутренним пространством дома, сделанная из прозрачных стекло-пластических масс, а не из кирпича или бетона, стала зрительно соединять, а не разделять оба эти пространства

Однако фантазия и воображение художника подпитываются не только новизной материалов, но и новым, более пристальным взглядом на природу. Более глубокое понимание ее «архитектуры», закономерностей ее «строений» стало благодатной почвой для возникновения неожиданных конструктивных идей в архитектуре, порожденных анализом природных форм — бионикой.

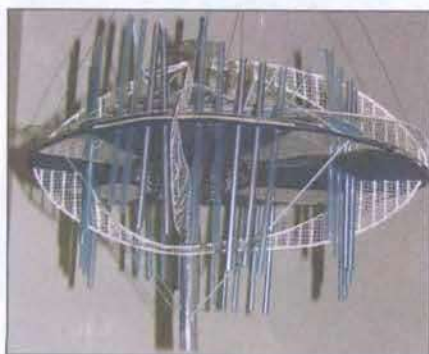
Художник всматривается в мир природы, и ему открывается не хаос, а скрытый доселе порядок. Паутина, шишка, муравейники, пчелиные соты, гнезда, хижины бобров и т.д. потрясают совершенством конструкции, ее целесообразностью, полным соответствием формы своему назначению

Часто оригинальные вещи, детали интерьера дизайнеры конструируют из природных материалов или уже готовых вещей, придавая им иную, нежели прежде, функцию (подобно вашей творческой работе в проекте «Из вещи — вещь»). Осознав свойства материалов, вы можете, подобно дизайнерам, сконструировать предметы интерьера или повседневного обихода, которые могут найти применение в реальной жизни или иметь ценность просто благодаря своему неожиданному и интересному конструктивно-художественному решению.

Не богатство материала, а острота художественного видения и конструктивное мышление являются решающим фактором дизайнерского творчества.

Люстра из
пластиковых
трубочек
(работа
учащегося)

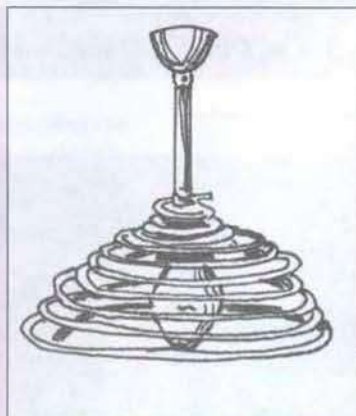
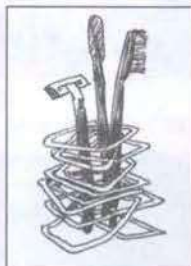
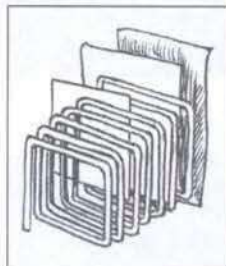

В фантазийных ученических работах и проектах дизайнеров используются одни и те же принципы конструктивного творчества

Оригинальные разработки стиля интерьера художниками-дизайнерами:
стол (оргстекло и колеса от велосипеда),
абжур (природные материалы)

Перед вами фантазийные проекты вещей различного назначения, в которых используются свойства одного и того же материала (моток проволоки)

В проектах учащихся благодаря остроте видения, активности конструкторской мысли моток проволоки превращается в подставку для канцелярских принадлежностей, а CD-диски — в салфетницу. Используя старую вещь, но придав ей другую функцию, можно создать новый фантазийный объект

В основе конструкции этих вещей катушки из-под клейкой ленты

ЗАДАНИЯ

Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и назначении вещи.

1. Проект «Сочинение вещи». Сконструируйте вещь (аппарат, механизм, одежда, мебель, обувь и т.п.) исходя из свойств выбранного материала. Проанализировав форму и своеобразие исходного материала, попробуйте увидеть в нем фантазийную или реальную вещь для выполнения соответствующих задач (например, пружинная вешалка, чистильщик обуви, выжиматель страха, распылитель смеха, сапоги-скороходы, ковер-самолет и т.д.). Вещь создается добавлением к исходному материалу 2-3 деталей. Исходным материалом могут быть: а) моток проволоки, комок ваты или ветоши, кусок стекла или дерева, мех или щетина и пр.; б) отдельные механические детали, шестеренки, металлические цилиндры, цепочки, пластиковые и стеклянные трубки, шарики и др.

2. Проект «Из вещи — вещь». Переосмысливая назначение старой и ненужной вещи и используя ее лишь как исходный конструктивный материал, создайте вещь с новыми функциями, новым конструктивным смыслом и образностью. Трансформация может происходить как путем добавления новых элементов, так и путем сокращения вещи. Определите функцию вновь созданного объекта и дайте ему название.

Роль цвета в формотворчестве

Мир дарит человеку бесчисленное многообразие не только форм, но и цвета. Однако в современном городе человек лишен богатства оттенков морской раковины, лесной поляны или заката. Он лишен не только чистого воздуха, но и зрительно-цветовых впечатлений, необходимых для полноценной жизни.

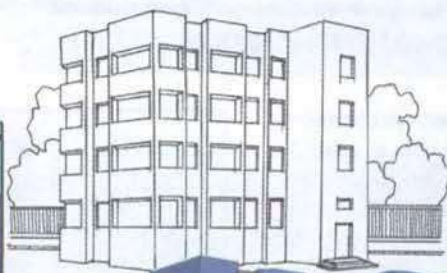
Природе человека противоречит симметрично скучная планировка кварталов, однообразие форм, скудость и невыразительность их цвета. Важнейшая задача архитектора и дизайнера — преодолеть цветное голодание горожанина, дать ему эмоционально яркие впечатления.

Характер и роль цвета в архитектуре и дизайне отличаются от цвета в природе. Деревья, травы, небо имеют цвет, данный им природой, а цвет здания или вещи сочинен художником. Несмотря на то что **цвет** в конструктивных искусствах предстает всего лишь как окрашенная поверхность реальной вещи или здания, он является средством наиболее сильного эмоционального воздействия на человека.

Цвет помогает организовать пространство, выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму объекта. Что это значит? И в пространстве городской площади, и на плоскости стены дома цвет выделяет главное, т.е. доминанту, и создает разнообразие. При помощи цвета части здания и сами здания в пространстве могут быть соединены или разделены.

Цвет обостряет эмоциональное восприятие формы и пространства, будь то здание или кружка

Цвет уничтожает
монотонность
ровных плоскостей,
меняет их
зрительное
восприятие

Цвет может зрительно уменьшить или увеличить, сузить или растянуть форму в зависимости от творческого замысла архитектора

В объемно-пространственных построениях действуют те же законы цветовой композиции, что и на плоскости, которые мы изучали в графическом дизайне.

В своих макетах вы будете определять *цветовое решение* отдельных зданий и небольших открытых городских пространств (кварталы, площади, улицы). В зависимости от поставленных композиционно-образных задач при выявлении формы или организации пространства необходимо будет подбирать и цветовую гамму.

Не только цвет, но и освещение помогает восприятию формы здания. Подсветка придает особое, почти волшебное очарование архитектуре в ночной темноте. В свете огней вывесок, реклам и иллюминации рождается особый образ города — ночной.

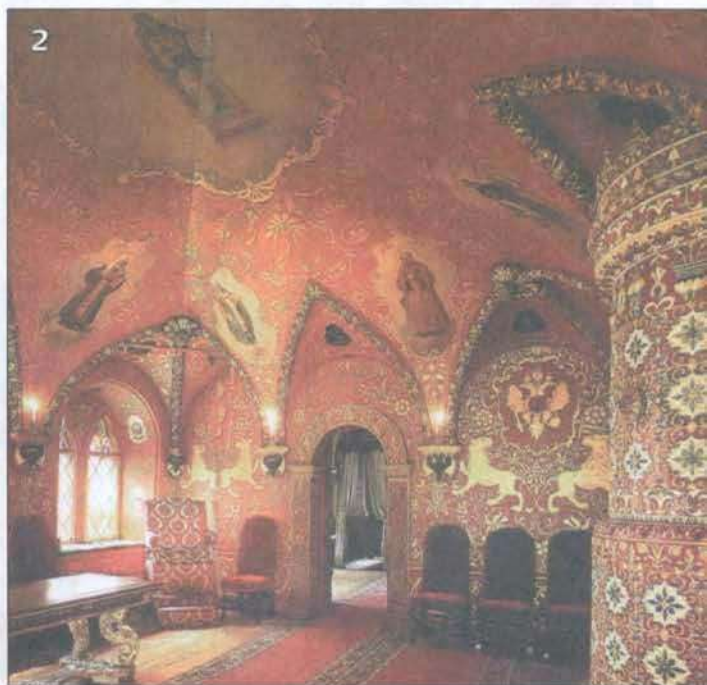

В каждую эпоху можно выделить пристрастия художников к определенным цветовым формам: в эпоху готики — к витражам, в эпоху барокко — к раскрашенной лепнине и гобеленам, в XX в. — к сочетанию локально окрашенных больших плоскостей и их фактур

Здание — результат творчества художников разных профессий: архитекторов, дизайнеров, живописцев, ткачей, резчиков и др. Благодаря их усилиям у нас рождается единый *синтетический образ здания*, в котором немалую роль играет его цветковое решение. Кроме локальной окраски стен, мы видим в интерьере цвет во фресках или монументальной живописи, витражах, мозаиках, коврах и гобеленах. В них в отличие от станковой живописи изображаемое по преимуществу имеет плоскостной характер, что позволяет зрительно не разрушать плоскость стены.

В старину цвет постройки определялся материалом, из которого она делалась. В русской архитектуре это был цвет древесины. От времени и непогоды бревенчатая фактура темнела, лишалась оттенков, становилась «суровой». Поэтому рождалось стремление сделать здание внутри ярким и радостным благодаря росписи, вышивкам и разноцветью утвари.

Эта роль цвета была важна и для изб, и для царских хором, не говоря уже о русских храмах с их традиционным цветовым богатством. При переходе к каменному строительству и созданию стойких красителей увеличились творческие возможности архитектора в решении цветовых задач.

1 **АРХИТЕКТУРНЫЙ ФРАГМЕНТ ПАРКА ГУЭЛЬ.** Барселона. Арх. А. Гауди

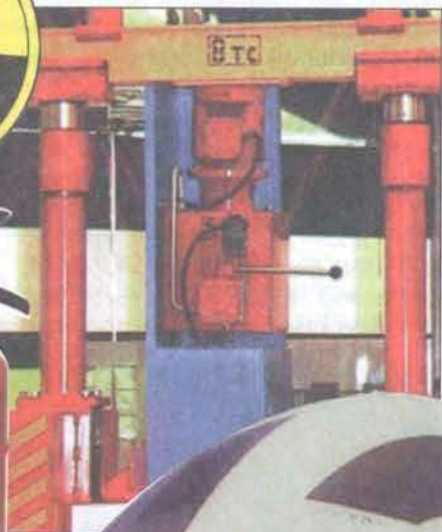
2 **«ЗОЛОТАЯ ПАЛАТА».** Кремль, Москва

Важна роль цвета и в организации закрытых пространств внутри здания — в интерьерах. Цвет влияет на восприятие объема помещения: объединяет его, визуальнo делит на отдельные пространственные зоны или углубляет, создавая иллюзию высоты, и т.п. К тому же, как мы помним, цвет оказывает эмоциональное воздействие.

В дизайне, как и в архитектуре, цвет усиливает наше восприятие формы. Кроме того цвет обостряет внимание и поэтому может служить знаком спасения, предостережения, помощи и т.д. (красный огнетушитель, оранжевый жилет дорожника, спасательный круг и др.).

Понимание роли цвета в дизайне вы сможете проявить при создании как сложных, так и простых вещей, например упаковки. Дизайн набора упаковок должен отличаться единым стилевым решением цвета и формы, фактуры и шрифта, а самое главное — соответствием содержанию, будь то бытовая техника, косметика, игрушки и т.д.

Примеры цветового решения интерьера показывают, как он определяет атмосферу помещения и влияет на наше настроение. Тем более что цвет оказывает на человека большее воздействие в замкнутом пространстве, чем на улице

Стальной, серебристый цвет подчеркивает эластичную обтекаемость формы автомобиля, синяя и красная полосы усиливают динамичность мчащегося поезда.

В упаковке яркие жизнерадостные цвета привлекают наше внимание к товарам, но еще больше внимания мы обращаем на цветовые сигналы опасности

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета — заключительная творческая работа во второй четверти и выполняется она коллективно. Эти макеты учащихся — пример осознания роли цвета в выявлении формы.

ЗАДАНИЯ

Цвет как конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции.

1. Распределившись на группы по 3-4 человека, сделайте комплект упаковок (парфюмерный, канцелярский, кондитерский и т.д.) из 3-5 предметов. Сочините все вместе единый конструктивный и цветовой стиль комплекта. Затем каждый должен сделать макет своей части набора, исходя из формы и назначения изделия.

Вначале вырежьте развертку упаковки (из плотной белой или цветной бумаги). Цветовая гамма коробки создается наклеиванием цветной бумаги, вырезок из фотографий и т.п. Также решается цвет и фактура внутренней части коробки (ткань, фольга и т.п.). В декор упаковки может входить краткая надпись или изображение.

2. Группой из нескольких человек создайте в макете цветовой решение пространства микрорайона. Выбрав общую цветовую гамму, добейтесь стилизованного единства архитектурного комплекса из 5-7 объектов, выделив цветом архитектурную доминанту.

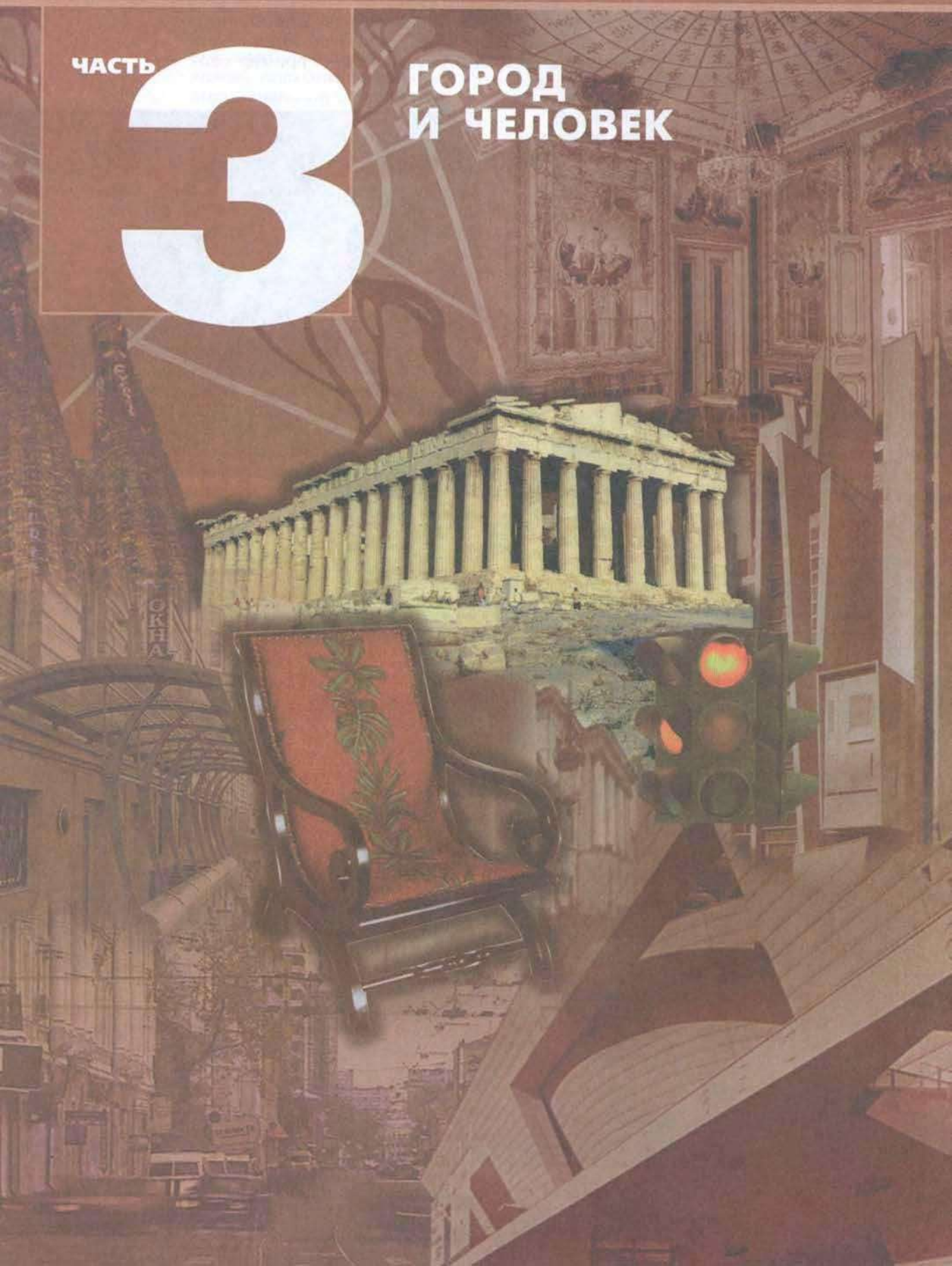
Каждый участник разрабатывает цветовой решение своего объекта, выявляя своеобразие его формы, вводя ритмические акценты в окраску фасадов домов, балконов, лоджий и т.д. (используйте для работы цветную бумагу). В итоге должно быть создано композиционное и эмоционально-цветовое единство всего архитектурного комплекса.

ЧАСТЬ

3

ГОРОД
И ЧЕЛОВЕК

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

«Фараон повелел построить большой город, называвшийся у египтян Фивами, а у эллинов — городом Зевса. Он очертил его окружность в 140 длин и чудесно украсил его большими зданиями и великолепными храмами...»

Представьте: однообразная залитая солнцем пустыня, в горячем воздухе изредка колышутся заросли тамариска, и вдруг на фоне высокого безоблачного неба сквозь стволы финиковых пальм вашему взору, поражая воображение, как чудо, предстает цветущий и прекрасный город.

Большой город всегда, во все времена захватывает дух и потрясает воображение огнями и храмами, бурным движением на улицах и небоскребами. Большой город — большие возможности и большие иллюзии. Люди всегда мечтают его покорить, чтобы он знал их имя, был послушен их воле, но гораздо чаще город командует человеком, его настроением, самочувствием, утомляя или, наоборот, приободряя, поддерживая. И чувство любви к Родине во многом рождается городом, его домами и улицами — местом, где мы живем.

Города — это живые, постоянно меняющиеся организмы, и человек — часть этого организма, определяющая его развитие. Современный город представляет собой сочетание проблем экономики и транспорта, экологии и здравоохранения. Но главными в этом ряду являются архитектура и дизайн, которые определяют и формируют городскую среду.

АРХИТЕКТУРА — это не постройка одного дома, а создание городского пространства во взаимосвязи многих домов, улиц, коммуникаций, исходя из конкретных геоклиматических условий. В пространстве города отражается образ жизни людей, их взаимоотношения, т.е. социально-общественные отношения в конкретный исторический период.

Наиболее сложные архитектурные задачи вставали перед зодчими при создании городов. Когда человек перестал видеть в жилище только средство спасения от природных невзгод, а осознал необходимость красоты постройки, тогда и возникло искусство архитектуры в его современном понимании.

Большая часть людей сегодня живет в городах

Есть многомиллионные города-мегаполисы: Токио, Нью-Йорк, Шанхай, Москва и др. Есть города-новостройки и города древние, ведущие свою родословную из глубины веков

Образы материальной культуры прошлого

От примитивных укрытий в пещерах до небоскребов — создающая мысль человека прошла множество этапов на пути возникновения тех городов, в которых живем мы сейчас.

Уже возникновение улицы делает селение прообразом городского пространства, а сельское народное жилище становится прообразом городского здания, первоисточником архитектурного творчества.

Народное жилище относится к начальному периоду развития зодчества. Уже в самых ранних народных постройках мы видим, как закладывается и формируется стиль архитектуры различных стран. Климат, рельеф и строительные материалы определяли материальную культуру разных народов: типы и конструкцию жилищ, вещей, одежды, утвари. В них отразились опыт и традиции многих поколений разных стран. Их автор — народ.

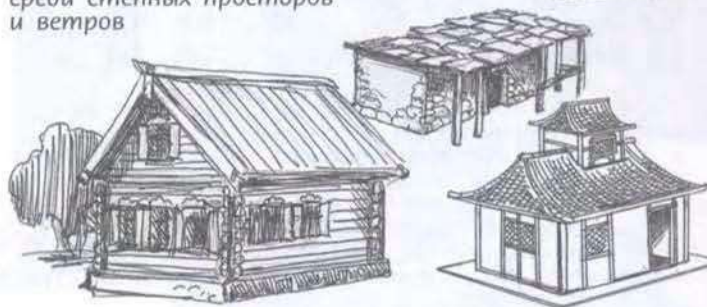
В отличие от народного жилища, в котором запечатлен коллективный строительный и художественный опыт, **архитектура города** — личное авторское творчество. К созданию любого значительного архитектурного сооружения привлекались выдающиеся зодчие, камнетесы и резчики, художники и декораторы.

Эта глава — не исследование по истории архитектуры. Наша задача иная: проследить вместе с вами, как в материальной культуре разных эпох — сооружениях, вещах, одежде, отражается мировоззрение человека, его отношение к себе, к миру. Приобретенные в предыдущие годы знания по искусству, литературе, истории позволят вам в смене стилей (т.е. систем образно-выразительного языка) увидеть не только изменения технологий и мастерства художников, но и то, как менялся человек, общество, его эстетические идеалы.

Сравнивая античные, средневековые и современные образцы конструктивных искусств, можно увидеть, что понимание красоты, идеалы прекрасного определяют бесконечную смену образов и стилей материальной культуры. Это находит свое воплощение в композиции, в форме и конструкции зданий, вещей и одежды

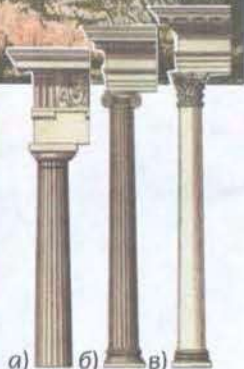
Народные жилища — живые свидетельства эстетических идеалов разных народов. Таковы русские избы и украинские хаты, африканские хижины, стоящие на сваях, горские сакли в аулах, как бы приросшие к скалистым кручам, китайские фанзы и северные чумы, азиатские юрты среди степных просторов и ветров

Время меняло облик городов и стран, составляя каменную летопись эпох.

Строго продуманное соотношение размеров и сочетаний конструктивных и декоративных частей здания получило название «ордер». Ордера обладали общей конструкцией и композицией, но различались по стилю и пропорциям форм

Три типа ордера:
а) дорический;
б) ионический;
в) коринфский

В истории культуры особое место занимает **античное искусство** Древней Греции и Рима, давшее миру образцы и понимание гармонии в виде архитектурных канонов, благодаря которым зодчество стало опираться на единую систему эстетических идей и композиционных принципов. Стремление к гармонии позволяло зодчим сочетать в планировке городов жесткость прямоугольной композиции с разнообразием рельефа, свободой пространства и его удобством для жизни.

Беломраморный мир античных строений представлял в бликах яркого солнечного света, воедино слитым с голубизной неба и природой Эллады. Он рождал ощущение естественности красоты, творимой человеком, верящим в радость бытия и собственные силы. Соразмерность и художественная цельность — основа античного идеала красоты.

Секрет непрекращающегося интереса зодчих к ордерной системе в том, что она отражает объективные закономерности формотворчества. Стремясь к художественному совершенству, архитекторы всех эпох обращались к этому опыту, постоянно вели и ведут с ним диалог через века, развивая или отрицая его.

1 АФИНСКИЙ АКРОПОЛЬ. ХРАМ ПАРФЕНОН. Греция. V в. до н.э.

2 ХРАМ ЭРЕХТЕЙОН. Греция

Композиционная простота романского стиля, грубоватая каменная кладка и компактность форм придавали суровую выразительность городским строениям, монастырям и замкам с их мощными башнями, массивными крепостными стенами, прорезанными узкими окнами и галереями. Под стать архитектуре этот стиль находил свое выражение в одежде, мебели, хозяйственной утвари

3 ВАРТБУРГСКИЙ ЗАМОК. Германия. XII в.

4 СВОДЫ МОНАСТЫРЯ АББАТСТВА ФОНТЕНЕ. Франция

1 Романский стиль, складывавшийся с X в. на наследии древнеримской и византийской культур, многолик: у германцев — монументален и угрюм, а на Средиземноморье, благодаря ярусам аркад, — даже наряден. Но конструктивно для него наиболее характерно сочетание разновысоких объемов, связанных между собой опорами, сводами и арками

1 СОБОРНЫЙ КОМПЛЕКС В ПИЗЕ. Италия. XI-XII в.

2 МОНАСТЫРЬ САНКТ-ИОАНН В МЮНСТЕРЕ. Швейцария

3 МОНАСТЫРЬ В ФОНТЕНЕ. Франция

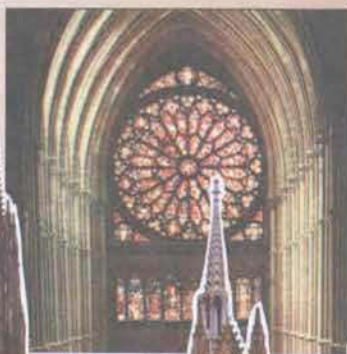
Художественное сознание людей Средневековья с наибольшей полнотой воплотилось в **готическом** зодчестве, прежде всего в храмовой архитектуре, отражавшей их религиозно-мистическое восприятие мира. *Готика* — это суровый и одновременно изящный стиль. Она воплотила иное, отличное от античного, понимание прекрасного.

Образ средневекового города предстает как мир самых разных построек: соборов, ратуш, цехов и каменных жилых домов. Здание рассматривалось не само по себе, а в связи с пространством. Его планировка исходила из уже сложившейся среды и той жизни, которая кипела вокруг.

УЛЫБАЮЩИЙСЯ АНГЕЛ НА ФАСАДЕ И ИНТЕРЬЕР СОБОРА В РЕЙМСЕ. Франция

КЕЛЬНСКИЙ СОБОР. Германия. XIII-XIX вв.

ЖИЛЫЕ ДОМА. Фахверковая конструкция

РАТУША СТАРОГО ГОРОДА. Прага

Стиль готики, зародившийся во Франции в середине XII в., то напряженный и жесткий, то утонченно декоративный, определил архитектуру вилл и замков, облик всего материального мира Средневековья. Иными стали не только силуэты и формы городов, но и костюмы, посуда, украшения

В готических соборах стены, бывшие глухими и тяжелыми в романском храме, становятся легче. Вдоль стен — скульптуры святых, а в череде узких простенков и больших окон зачаровывают «розы» — круглые витражи из кусков цветного стекла. Ажурные колонны уходят ввысь в виде тонких пучков, делая интерьер воздушнее и светлее

Идеалы каждой эпохи связаны с прошлым, то обращаясь к нему, то отрицая его.

Взлет искусства в эпоху Ренессанса (от французского «возрождение») связан с именами **Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Брунеллески, Альберти** и целой плеяды величайших художников и архитекторов. Они дали толчок к формированию материальной культуры во всем ее многообразии по принципам гармонии, композиционной логики и единства стиля

1 ПАЛАЦЦО БАРДЖЕЛЛО.
Флоренция. Италия. XIII в.

2 МОНА ЛИЗА.
Леонардо да Винчи

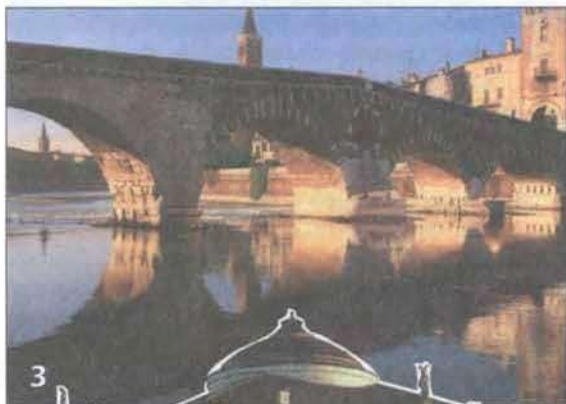
3 МОСТ ПОНТЕ-ПЬЕТРО.
Верона. Италия

4 ВИЛЛА РОТОНДА.
Арх. А. Палладио.
Италия. XVI в.

**5 АНСАМБЛЬ СОБОРА
СВ. ПЕТРА В РИМЕ.**
Арх. Микеланджело,
Браманте. XVI-XVII вв.

Эпоха **Ренессанса**, видевшая в человеке источник красоты и преобразований, — это возрождение идеалов и гуманизма античного искусства, обращение к его композиционным принципам и жизнеутверждающему пафосу.

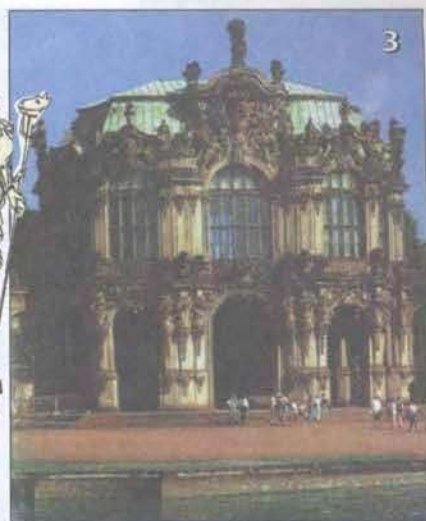
Зодчие Ренессанса, возродив понятие **архитектурного ансамбля**, создали прекраснейшие произведения, поражающие своим совершенством, гармонией и удивительным разнообразием композиционных приемов. Эти сооружения и ансамбли — первые образцы пространственной планировки в уже сложившейся городской среде.

Для архитектуры Ренессанса характерно создание новых типов зданий на основе античных форм и ордерной системы. В облике городских дворцов, учреждений, больниц мы видим четкость прямоугольных объемов и уравновешенность композиции фасадов

Идеи Возрождения широко распространились по всей Европе, заложив основы для формирования стиля **барокко**. Мы можем обнаружить в нем развитие находок мастеров Античности, в то же время в чрезмерном пластическом перенасыщении форм мы видим противопоставление канонам Ренессанса. В великолепии дворцов и парков, изысканности украшений отражалось величие не только королей, но и всей нации, утверждался ее дух и культура.

Пышность форм фасада в барокко конкурировала с богатством и чрезмерностью буйства декора в интерьере. Для этого стиля характерны сложные пространственные решения, преобладание криволинейных и овальных очертаний архитектурных форм

Многообразие идей античного зодчества позволило, опираясь на его наследие, создать архитектурное противопоставление пышному барокко в строгости форм **классицизма**. Этот стиль провозглашал уравновешенность форм, соподчиненность частей и симметрию как образцы композиции, уподобляя их античным канонам.

1 ДВОРЕЦ САН-СУСИ. Германия. XVIII в.

2 ЛЕСТНИЦА ДВОРЦА В КАЗЕРТЕ. Италия. XVIII в.

3 ДВОРЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ЦВИНГЕР В ДРЕЗДЕНЕ. XVIII в.

4 БОЛЬШОЙ ТРИАНОН. Версаль. Франция. XVII в.

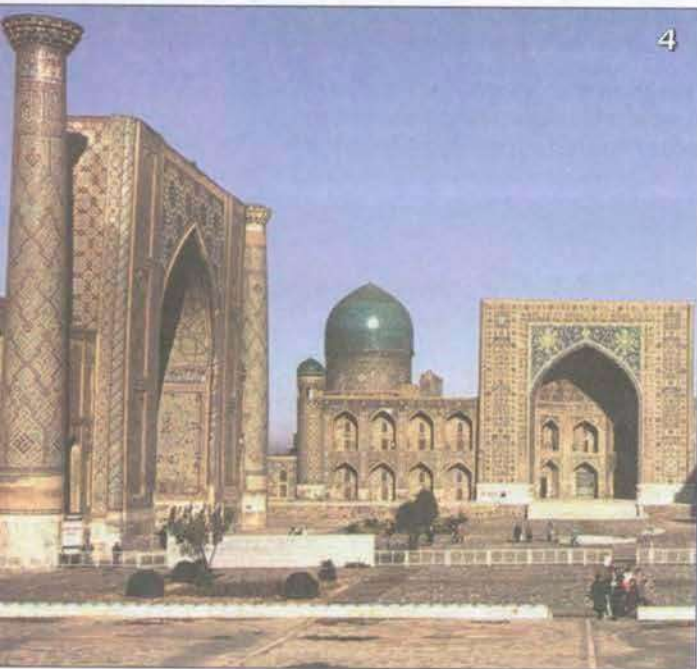
Богатство форм и образно-стилевого языка искусства архитектуры различных народов мира нашло свое наибольшее выражение в храмовом зодчестве.

Каждая религия выражает себя в культовой архитектуре. Но это особая архитектура. Храмы строятся людьми, но держатся и живут Верой. Храмы вызывают к осознанию бессмертного величия Духа и Божественного дара жизни.

Готический собор, всем своим обликом возносящий взор ввысь, огромен и в то же время легок хрупкостью сводов и башен. Сквозь витражи стрельчатых окон струится цветной свет, преобразующий все вокруг. Где-то очень высоко, почти на уровне 12-20 этажа, — стрельчатый свод и звуки органа, отдаляющие человека от бренного мира

Храмовые здания — это особые сооружения для совершения ритуальных служб, молитв. В религиозно-культовой архитектуре и планировка, и архитектоника, и образное решение целиком подчинены пониманию Божественного и религиозным канонам

1 БАШНЯ КЁЛЬНСКОГО СОБОРА

2 СОБОР СЕНТ-ШАПЕЛЬ.
Париж. Франция. XIII в.

3 ХРАМ МАХАБАЛИПУРАМ. Индия. VII в.

4 ПЛОЩАДЬ РЕГИСТАН.
Самарканд. Узбекистан. XIV-XVII вв.

5 ХРАМ ХИГАСИ-ХОНГАНДЗИ.
Япония. XVII в.

Русская архитектура — неотделимая часть мирового искусства.

Русское зодчество, восприняв художественный опыт Византии, преобразилось в неповторимую национальную школу, подарившую миру самобытные и совершенные по красоте образцы русского духа.

В православном храме свет льется в основном сверху из-под купола, где по окружности купольного барабана располагаются узкие и высокие оконца, лучи света из которых, перекрещиваясь друг с другом, создают впечатление парящего потолка

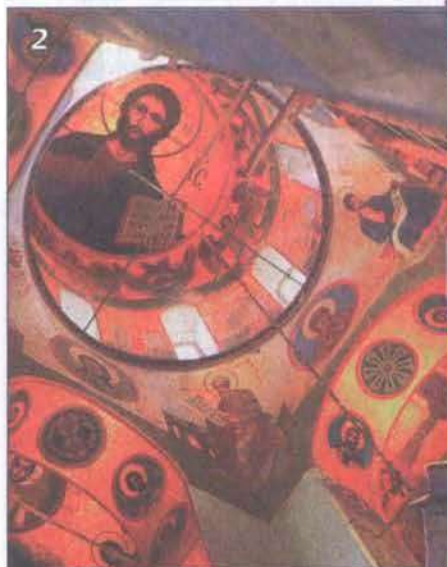
Большая часть сохранившейся древней русской архитектуры — храмы. Гармоничность, тонкость художественного вкуса и талант зодчих запечатлелись согласно церковным канонам в храмовой архитектуре и скромных шатровых часовен, и многоглавых сверкающих купольных соборов. Светлый, как бы вознесенный к небу, среди бескрайней русской равнины или в городской тесноте, православный храм своей праздничностью и строгостью заставляет чаще биться сердце от исходящей от него светлой благодати

1 КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО. Москва

2 КУПОЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГЕОРГИЕВСКОГО СОБОРА ЮРЬЕВА МОНАСТЫРЯ. Новгород. Россия. XVIII в.

3 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР В СУЗДАЛЕ. Россия. XII в.

4 СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОГОСТ. Кижь. Россия. XVIII в.

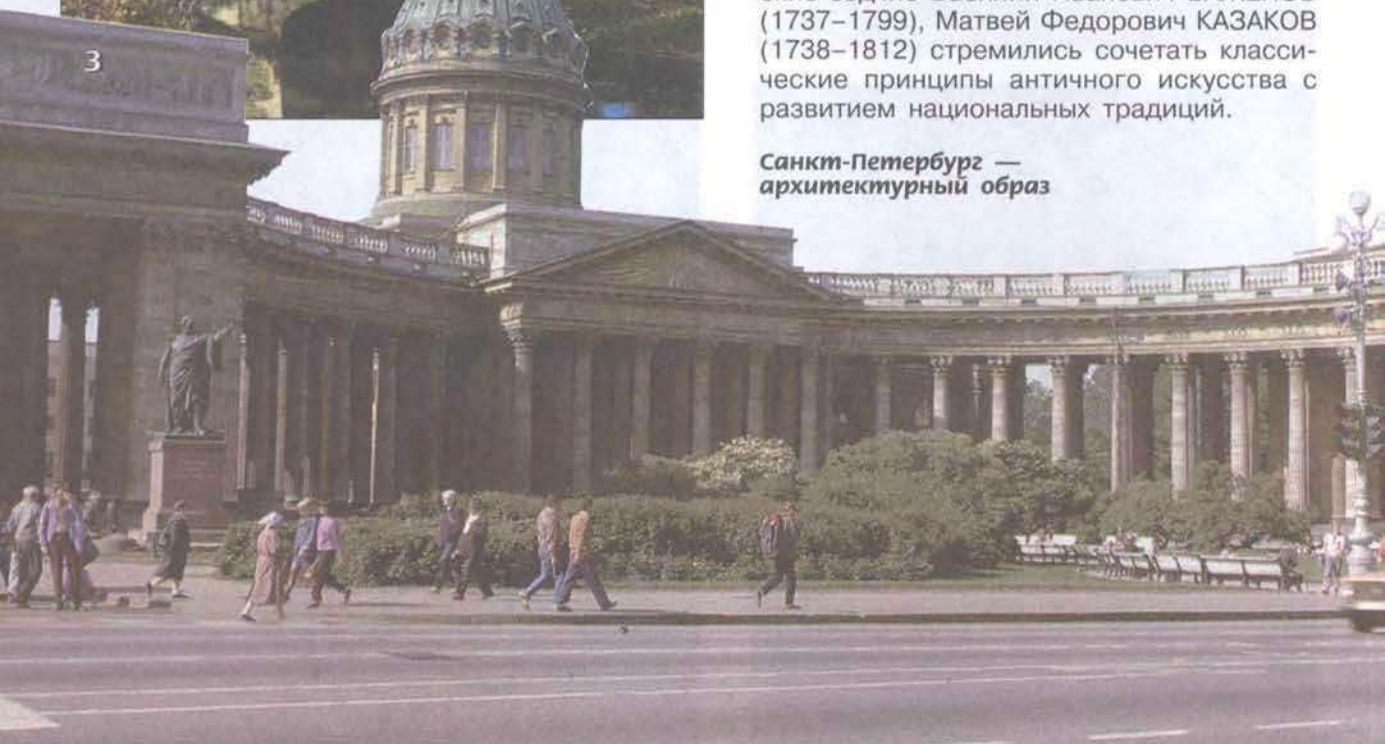

1 **ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ.**
Санкт-Петербург. Арх. В. Растрелли

2 **ДВОРЦОВО ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ В ПАВЛОВСКЕ.**
Санкт-Петербург. Арх. Ч. Камерон

3 **КАЗАНСКИЙ СОБОР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.**
Арх. А. Воронихин

Европейские архитектурные стили органично преломились в традициях русского зодчества. Освоение и развитие наследия Ренессанса, барокко и классицизма больше всего отразилось в архитектуре общественных зданий, городских и загородных дворцово-парковых ансамблей, лучшие из которых стали образцами высокого искусства.

XVIII век, называемый эпохой русского **барокко**, запечатлен в творениях Варфоломея Варфоломеевича РАСТРЕЛЛИ (1700–1771) — Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, Большом дворце в Петергофе, Екатерининском дворце в Царском Селе. В царскосельском дворце четкий ритм, читающийся в членениях протяженного фасада, сочетается с богатым декором, тонко и искусно разработанным в пластике форм и цвета. Совершенны интерьеры дворца, а его Тронный зал считается шедевром стиля барокко.

Северная столица — первая ласточка в плановом подходе к застройке города, когда он рассматривался как единое архитектурно-пространственное целое. Каждый район имел свою композицию из прямых улиц, ориентированных на шпили церквей.

Эпоха русского **классицизма** выдвинула отечественную архитектуру на ведущие позиции в мире. Выдающиеся русские зодчие Василий Иванович БАЖЕНОВ (1737–1799), Матвей Федорович КАЗАКОВ (1738–1812) стремились сочетать классические принципы античного искусства с развитием национальных традиций.

Санкт-Петербург — архитектурный образ

Петербургская школа классицизма связана с именами Ивана Евгеньевича СТАРОВА (1745–1808), Джакомо КВАРЕНГИ (1744–1817), Чарлза КАМЕРОНА (1730-е–1812). Весь Петербург эпохи классицизма предстает перед нами как захватывающий своей красотой ансамбль, в котором сверкают каждый по-особому и серебристая громада Казанского собора Андрея Никифоровича ВОРОНИХИНА (1759–1814), и Адмиралтейство Андреяна Дмитриевича ЗАХАРОВА (1761–1811) с изящным шпилем, виднеющимся в конце Невского проспекта. Кажется, нельзя упустить ни одного имени, ни одного здания, потому что они неповторимы!

То же самое можно сказать и про быстро менявшую с 70-х годов XVIII в. свой облик Москву. Еще недавно она представляла собой деревянные постройки вокруг Кремля в окружении монастырей и сел. В эпоху классицизма ее лицо начинают определять не только архитектурные шедевры Баженова и Казакова, но и дома нового стиля — *городские усадьбы*. После Отечественной войны 1812 г. предстает в архитектурном блеске стиль русский **ампир** (поздний этап классицизма).

Только в одной Москве целое созвездие архитектурных шедевров и имен! Дворянские усадьбы с их вольным расположением сменяют небольшие городские особняки. Стоящие и сегодня среди современных громад они излучают благородную и сдержанную красоту прошлого.

Москва — архитектурный образ

1 ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ. XVIII в.

2 ГОЛИЦЫНСКАЯ БОЛЬНИЦА В МОСКВЕ.

Арх. М. Казаков. XVIII в.

3 ДОМ ПАШКОВА. Москва. Арх. В. Баженов. XVIII в.

4 ФРАГМЕНТ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ

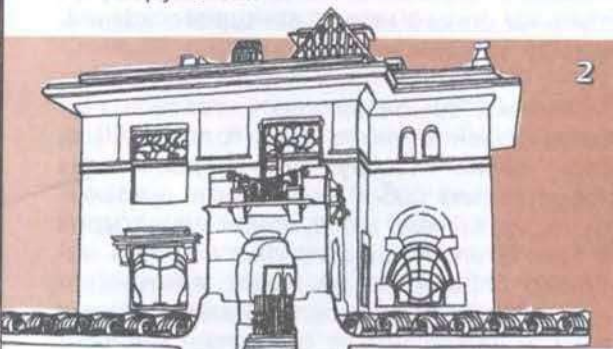

3

С середины XIX в. чистота стиля уходит из отечественной архитектуры, и мы видим сооружения, в которых преобладает смешение стилей, которое называется **эkleктика**. Сюда можно отнести *руско-византийский стиль* с его стремлением соединить композиционные приемы своего времени с деталями древнерусских форм или *псевдорусский стиль*, основанный на подражании и стилизации деревенского декора и орнамента.

Схожие процессы происходят и в европейской архитектуре, где также начинает господствовать эkleктика. Элементы старых форм, органичные для замков, паллацо, используемые в зданиях иной конструкции, часто приводят к разрыву между функцией и обликом архитектурного сооружения.

Однако в это же время в русской и европейской архитектуре создаются интереснейшие инженерно-технические сооружения с использованием новых строительных технологий и материалов — вокзалы, мосты, башни — прославившие имена их создателей (А.-Г. Эйфель, В.Г. Шухов и др.).

Одновременно с этим возникает архитектура стиля **модерн**, своей художественной логикой и цельностью противостоящая эkleктике в архитектуре. Искусство стиля модерн энергией своего отрицания устоявшихся канонов и поиском новых форм предвещало взлет архитектуры в новейшей истории.

1-2 ЛЕСТНИЦА И
ФАСАД ОСОБНЯКА
РЯБУШИНСКОГО
В МОСКВЕ.

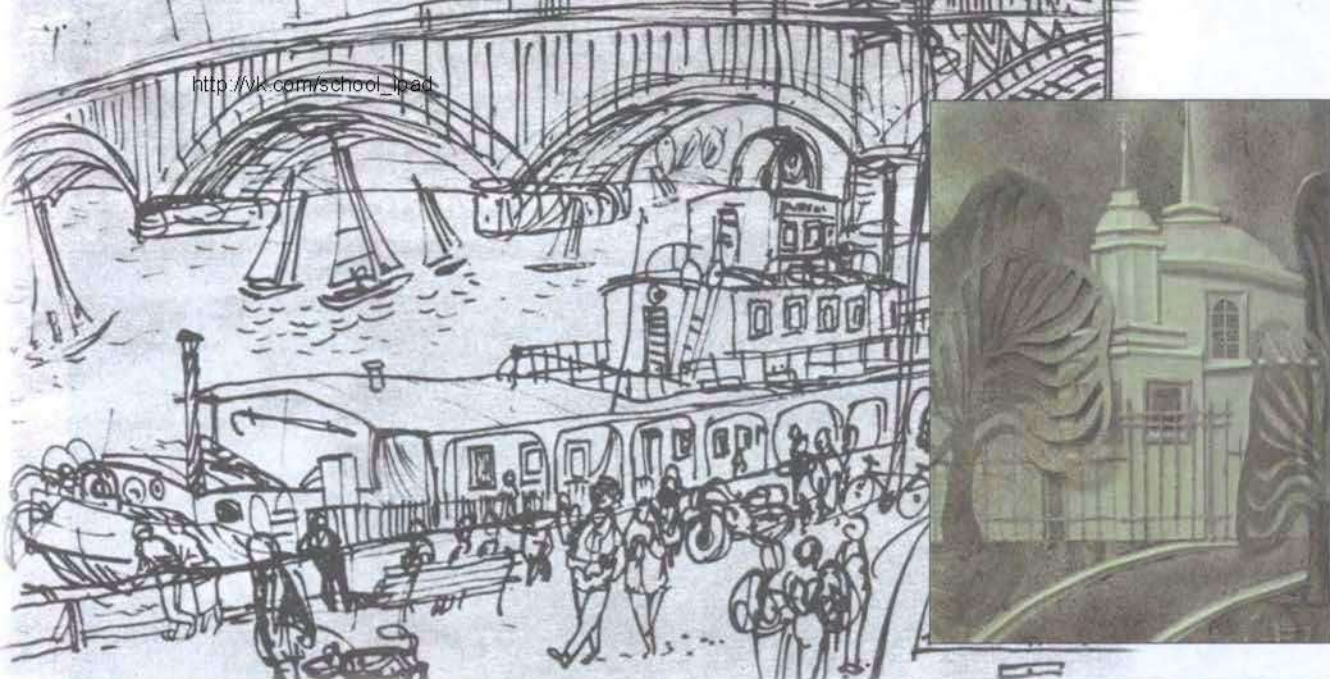
Арх. Ф. Шехтель

3 ОСОБНЯК
МОРОЗОВА
В МОСКВЕ.

Арх. Ф. Шехтель

4 ЗДАНИЕ
ЯРОСЛАВСКОГО
ВОКЗАЛА
В МОСКВЕ.

Арх. Ф. Шехтель

Знание художественного языка и стиля в конструктивных искусствах прошедших эпох поможет вам не только лучше понимать развитие культуры, но и создавать собственные творческие работы и историко-художественные проекты.

ЗАДАНИЯ

Архитектурные образы прошлых эпох.

1. Рассмотрите образцы архитектуры разных стилей и, проанализировав их особенности, сделайте: а) зарисовки храма или общественного здания того или иного стиля; б) живописный этюд части города (площадь, улица и т.д.).

2. Рассмотрев различные сооружения знаменитых городов мира, выберите из них наиболее характерные и значительные. Соедините их в единый плоскостной ряд, создав узнаваемый силуэт города.

3. Найдите изображения произведений архитектуры и дизайна прошедших эпох (зданий, мебели, костюмов и характерных элементов быта) одного стиля и сделайте из них фотоколлаж (а в случае соединения их с кратким комментарием создайте историко-художественный проект).

Пути развития современной архитектуры и дизайна

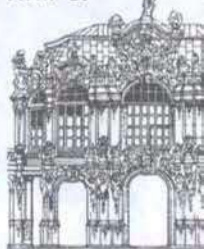
Новое никогда не рождается внезапно. Его ростки всегда в дне вчерашнем. Нельзя сказать, что современная архитектура началась такого-то числа такого-то года. Она постепенно произрастала из зодчества XIX в. и сложилась в XX в.

Архитектура современности — это во многом отрицание канонов прошлого. Невозможно «одеть» современные здания, предназначенные для новых целей, в архитектурные формы прошлого. Бессмысленно строить планетарий или бассейн в форме дворянского особняка или акрополя.

Красота — не что-то внешнее, а сущностное, — утверждает современная архитектура. Именно НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИЯ здания определяют его форму, планировку и тектонику. Эти же принципы воплощаются в современном дизайне. В композицию зданий и организацию пространства активно внедряются принципы асимметрии и динамического равновесия. Они стали средством выявления во внешнем облике зданий их назначения. Принцип компоновки зданий **изнутри-наружу** (т.е. исходя из функциональности планировки внутренних помещений) стал главным в архитектуре XX в. Именно назначение здания — стадиона, театра или школы, а не какие-то раз и навсегда принятые нормы и правила определяют его композиционно-пространственное решение и форму. «Форма следует функции» (Л. Салливан).

ДРЕЗДЕН,
ПАВИЛЬОН
В ЦВИНГЕРЕ.
XVIII в.

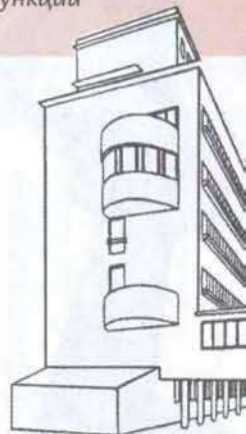

В XX в. на смену принципам симметрии в архитектуре пришли принципы асимметрии и динамического равновесия

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ. Москва-Сити

Форму и планировку здания определяют его назначение и функции

ДОМ-КОММУНА.
М. Гинзбург.
XX в.

1 КОМПОЗИЦИЯ.

П. Мондриан

2 «ДОМ ШРЕДЕР».

Арх. Ритвелд

3 КРАСНО-СИНИЙ СТУЛ.

Арх. Ритвелд

4 МУЗЫКАНТЫ.

П. Пикассо

5 СКУЛЬПТУРА.

А. Архипенко

Современная архитектура развивалась вместе со всем искусством XX в. Одни и те же идеи двигали и развивали живопись, музыку, архитектуру и дизайн. В произведениях этого времени мы можем проследить доминирование функции над красотой. Культ абстрактных, геометрических форм определил **стиль кубизма и конструктивизма**.

Тенденции искусства начала XX в. определяли эстетику архитектуры и дизайна того времени

Сходные идеи владеют талантливыми архитекторами Ле Корбюзье (Франция), В. Гропиусом, Мис ван дер Роз (Германия), Л. Салливаном, Ф.-Л. Райтом (США) и мастерами отечественной архитектуры И.И. Леонидовым, К.С. Мельниковым, братьями Л.А и В.А. Весниными и др.

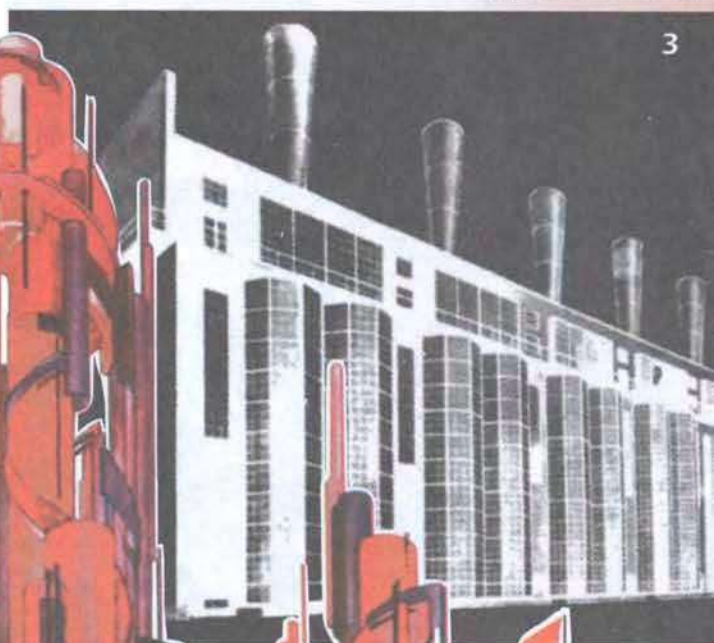
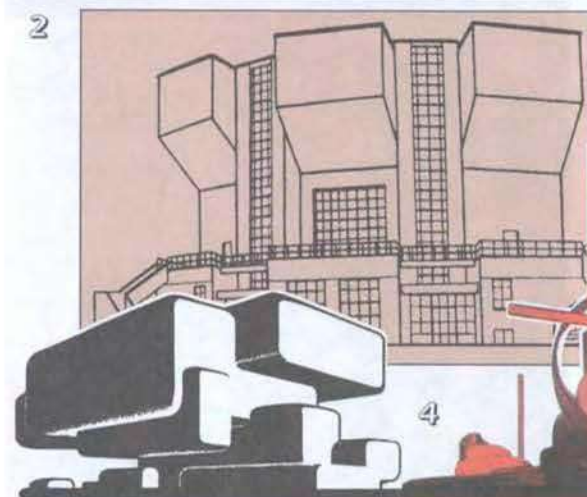
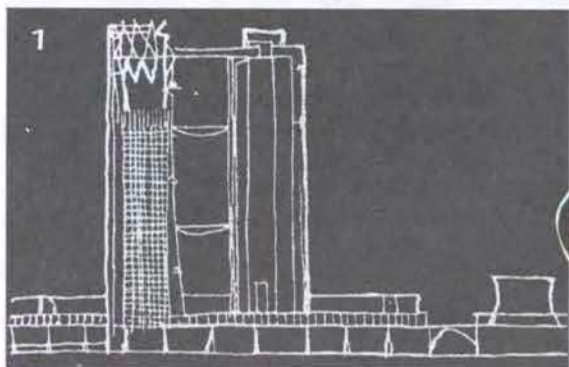

Время ставило задачу создания удобного и массового жилья. Ее можно было решить путем использования типовых конструкций. Сборное строительство давало возможность получения недорогого жилья для многих. «Промышленность разливается, как река, затопляющая берега, несет нам новые средства, отвечающие этому новому времени и его духу», — писал Ле Корбюзье.

Еще более, чем композиционные принципы, современную архитектуру отличает от зодчества прошлого понимание ее как средства проектирования образа жизни людей. *Сегодня больше, чем когда-либо, архитектура — это отражение образа жизни людей и одновременно условие его формирования.* Социальные преобразования в нашей стране после Октября 1917 г. стимулировали возникновение новых целей архитектуры. Мастерам архитектуры казалось, что средствами искусства можно преобразовать общество и изменить образ жизни людей.

В итоге родилось новое революционное искусство, вошедшее в историю как **авангард**, идеи и разработки которого питают и современное искусство архитектуры и дизайна. В золотой фонд мирового искусства вошли разнообразнейшие идеи и опыт советских архитекторов 20-х гг. В своих работах К.С. Мельников, Н.А. Ладовский исходили из того, что форма помещения влияет на человека гармонией объемов, ритмом плоскостей и цветом. Этот поиск нового языка больше всего реализовался в новых типах зданий, например, рабочих клубов. Рабочие клубы Мельникова по композиции представляют собой целостные объемы, формы и пропорции которых диктуются функциями помещений. В творчестве братьев Весниных красота здания также достигается гармонией объемно-пространственной композиции, в которой взаимосвязь частей здания определяется их назначением.

- 1 ПРОЕКТ.
Арх. И. Леонидов
- 2 КЛУБ
ИМ. РУСАКОВА.
Арх. К. Мельников
- 3 МОГЭС.
Арх. И. Жолтовский
- 4 ПРОЕКТНЫЕ
РИСУНКИ.
Арх. Я. Чернихов
- 5 ПРОЕКТ
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
Арх. Л. и В. Веснины

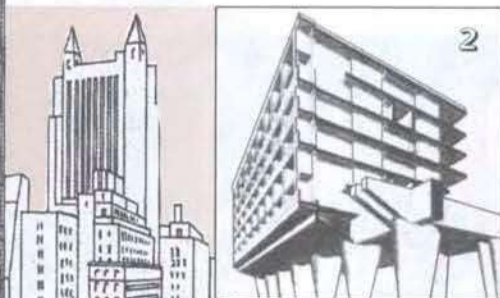

Для эстетики архитектуры **конструктивизма** (функционализма) характерны: **свободная компоновка объемов** зданий согласно их назначению; стремление к простоте форм здания (кубу, цилиндру, шару), их **геометризму** (архитектура прямого угла); **антидекоративизм** («орнамент — это преступление»); преобладание **машинного техницизма**.

Задачи улучшения жизни простых людей и придания архитектуре социальной направленности ставились и в художественно-промышленной школе В. Гропиуса «БАУХАУЗ» в Германии. Сходные идеи — «Одинаковое жилище — одинаковым людям» — выдвигались во Франции Ле Корбюзье. Главным в создании городской среды ему представлялась правильная организация взаимоотношений между жизнью и трудом. Им разработана идея деления города на **зоны** для различных сфер деятельности горожан: работы в учреждениях и на заводах, учебы, отдыха и т.д.

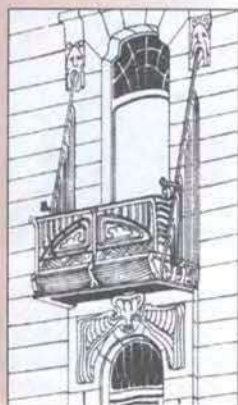
1 НЕБОСКРЕБ
В НЬЮ-ЙОРКЕ.
Арх. Мис ван
дер Роэ

2 «ЖИЛАЯ
ЕДИНИЦА».
Проект.
Арх. Корбюзье

3 ЛОНДОНСКИЙ
МУЗЕЙ ДИЗАЙНА

4 ФАСАД КАСА МИЛА
В БАРСЕЛОНЕ. Арх. А. Гауди

5 СОБОР САГРАДА ФАМИЛИА.
Фрагмент. Арх. А. Гауди

Отрицание прошлого опыта часто происходит воинственно и с перехлестом. И то, что у конструктивистов было заманчивой идеей, в практике их последователей часто превращалось в дегуманизацию архитектуры: в серийную застройку безликих кварталов, подавляющих человека. Но человек неповторим. Равенство житейских возможностей не есть одинаковость. Как до того искусство модерна абсолютизировало изысканность и усложненность форм, так конструктивисты преувеличивали всемогущество рациональных расчетов и техники в надежде на переустройство мира. Вслед за известным советским архитектором Я. Черниковым можно сказать, что «рациональность, конструктивность и целесообразность — понятия в высшей степени необходимые, но замена ими понятия красоты — невозможна».

В произведениях **Корбюзье, Райта, Гропиуса, Мис ван дер Роэ** и других ярко воплотились принципы **конструктивизма (функционализма)**:

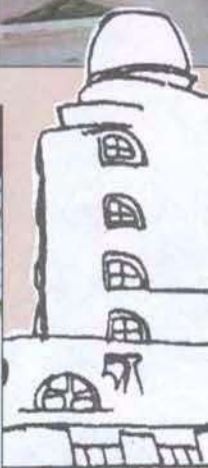
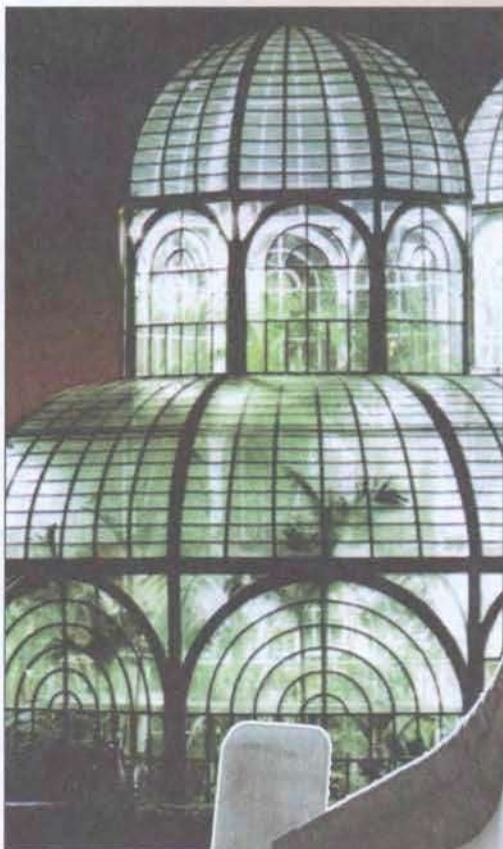
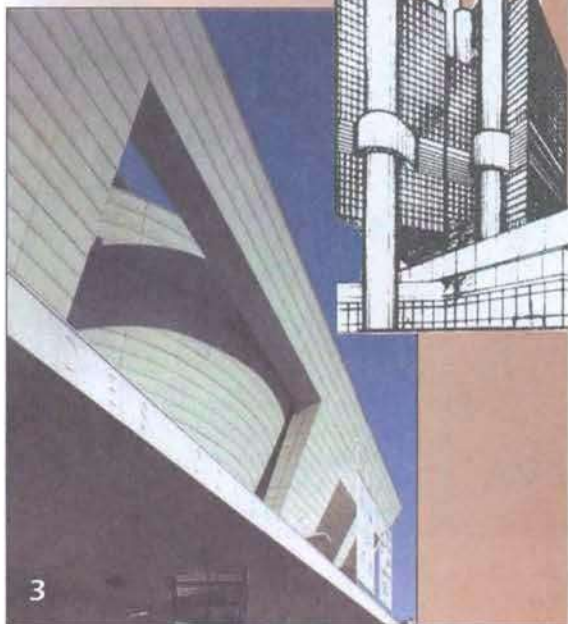
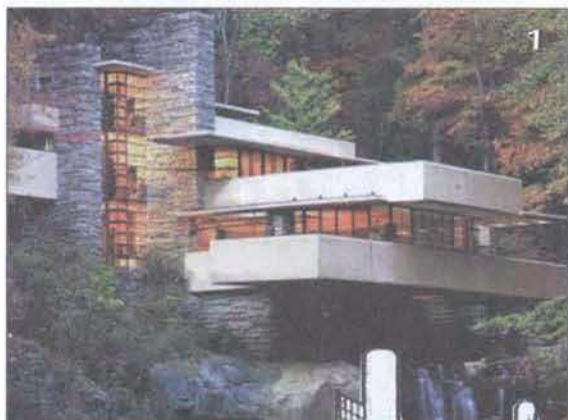
- здания, стоящие на столбах;
- фасады, не несущие нагрузки и прикрепленные к каркасу здания;
- свободная планировка внутри конструкции;
- окна-«ленты», опоясывающие стены и др.

В произведениях **Гауди, Шехтеля** и других мастеров **модерна** мы также видим отрицание канонов прошлого, но не с позиций эстетики «прямого угла», а исходя из принципов плавности, декоративности и скульптурности форм, когда богатство фантазии главенствует над простотой логики

Глядя на развитие архитектуры XX–XXI вв., можно проследить определенную закономерность: поочередную смену течений, отдающих предпочтение то идеям красоты, то идеям целесообразности. Эти идеалы проступают в обликах то экспрессионизма или структурализма, то историзма или хай-тека. За новизной названий этих течений мы обнаруживаем воплощение знакомых нам художественных устремлений модерна или конструктивизма. Конечно, на каждой новой ступени развития зодчества эти идеи получают новое прочтение, обогащаются поисками неизвестных доселе творческих и технологических возможностей.

1 «ДОМ НАД ВОДОПАДОМ».
Арх. Ф. Райт.

2 АЭРОПОРТ
КЕННЕДИ.
Арх. Сааринен

3 ФАСАД
ДВОРЦА
КОНГРЕССОВ
В ПАРИЖЕ.
Арх. К. де
Портзампарк

4 ЦЕРКОВЬ
В РОНШАНЕ.
Арх. Корбюзье

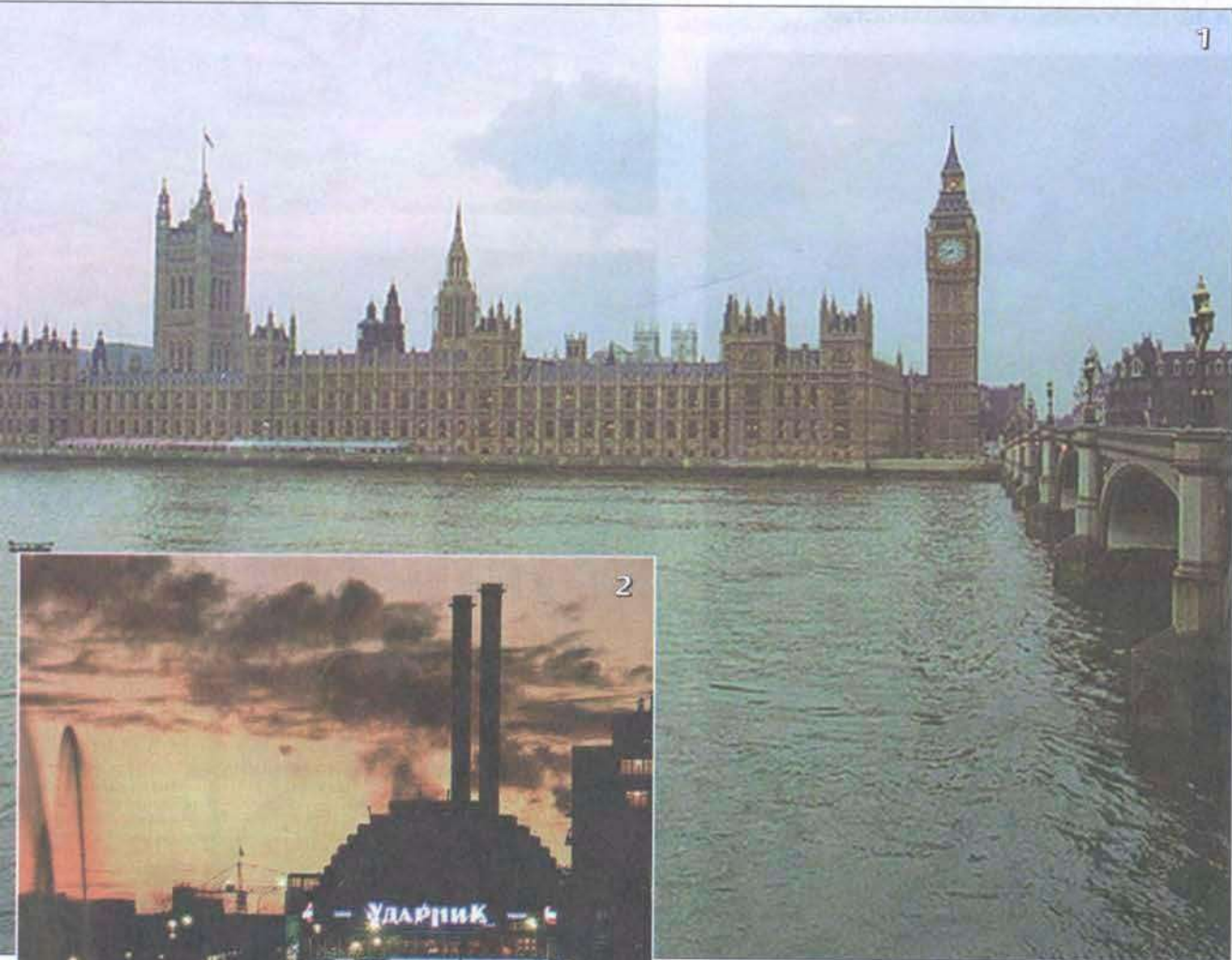
Каждый новый стиль воплощает на более высоком уровне архитектурного сознания и строительной техники главенство прекрасного или функционального. Современный стиль **хай-тек** — демонстрация возможностей свертехнологий и воспевание техницизма, берущее начало в идеях **конструктивизма**. А **историзм**, или **неомодернизм**, — своеобразное воплощение эстетических идей прошлого в современных формах

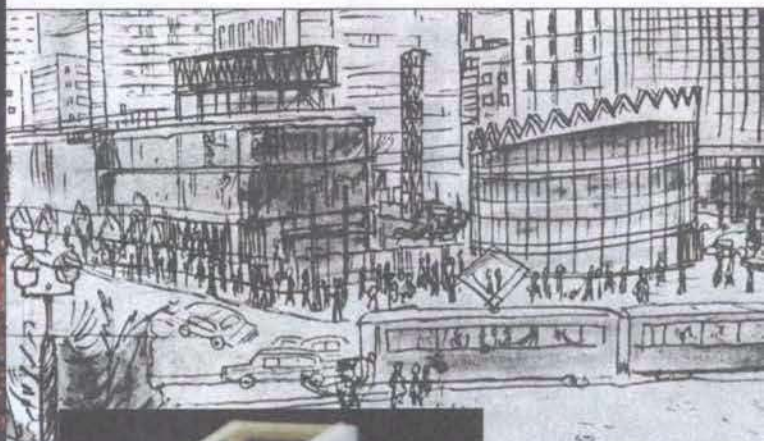
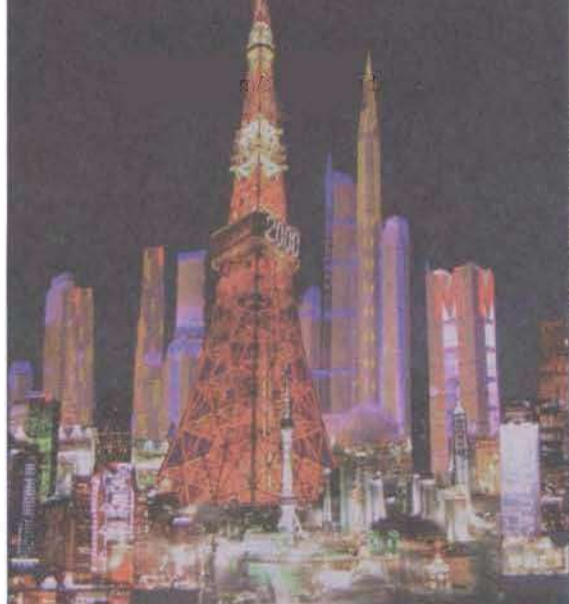
1 ВЕСТМИНСТЕРСКИЙ
ДВОРЕЦ И БАШНЯ
БИГ-БЕН В ЛОНДОНЕ

2 КИНОТЕАТР
«УДАРНИК».
Москва

Только время убеждает нас в истинности поисков и находок зодчих, оставляя в людской памяти и в живой ткани города действительно значимое и важное. Город — одновременное существование разных стилей. Современные дома соседствуют со зданиями предшествующих эпох. Архитектурный образ города возникает из художественных наслоений, смешения разных стилей. Один и тот же город меняет свой облик с течением времени, сохраняя при этом что-то неизменное, идущее из дня вчерашнего в день завтрашний. Узнавать это значит узнавать в лицо Рим и Москву, Париж и Петербург, значит уметь читать визитные карточки великих городов мира.

Мы видим, что ни одно архитектурное течение не заканчивает историю зодчества, а, наоборот, подталкивает к новым поискам и находкам в стремительном и бесконечном изменении языка архитектурных форм. Как сказал немецкий архитектор В. Гропиус: «Архитектура не заканчивается, она лишь непрерывно изменяется».

Понимание современной архитектуры и фантазия в работах учащихся

ЗАДАНИЯ

Образ современного города и архитектурного стиля будущего.

1. Рассмотрев книги и журналы, постарайтесь увидеть различия и взаимопроникновение стилей современной архитектуры и зодчества прошлого. На основании этого создайте свободный по композиции коллаж (изобразительный или фотографический), передающий образ современного города.

2. Сделайте графическую фантазийную зарисовку города будущего или его фрагмента, используя экспериментальные идеи современных архитекторов (город с переплетением оригинальных транспортных артерий; экологический город, единый с природой; город в космосе или под водой и т.д.).

3. Создайте графическую «визитную карточку» одной из столиц мира, нарисовав (или вырезав из черной бумаги) силуэт наиболее известного сооружения этого города.

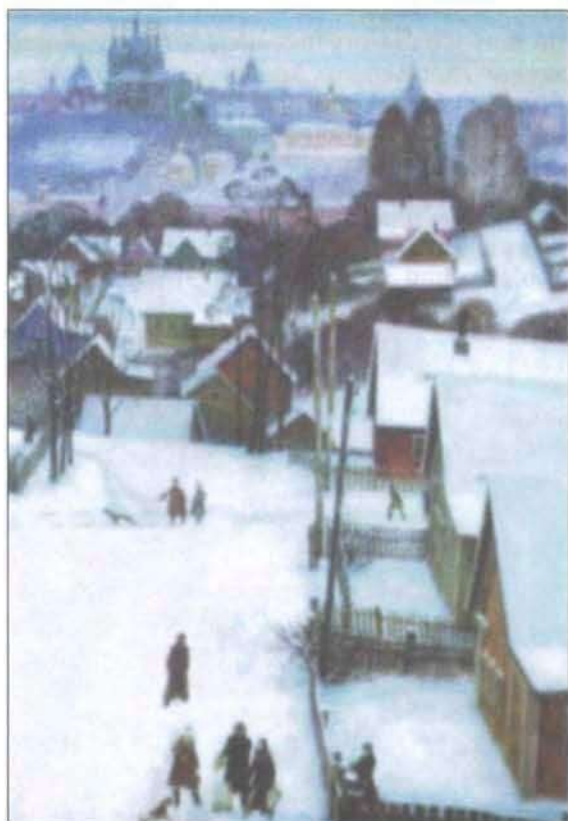
Город, микрорайон, улица

Мир растет вместе с тобой. Сперва это двор, песочница, куличики, потом детский сад, школа, улица. А потом и весь город с его площадями, театрами и парками, мостами и стадионами, старинными дворцами и выросшими на твоих глазах небоскребами становится твоим. Развитие города можно сравнить с развитием человека. У города тоже бывает свое детство. Он раскидывается на холмах и постепенно становится все более зрелым, превращаясь из небольшого поселения в огромный город с великолепными зданиями.

Город — это живой, постоянно развивающийся и обновляющийся организм...

Бывают города-«младенцы» — новостройки, создающиеся на совершенно новом месте. Но так бывает редко. Гораздо чаще современный город предстает как одновременное существование прошлого и настоящего. В нем смешиваются разные стили — от давно ушедших в прошлое до самых современных, почти фантастических.

Развитие такого города требует высокого мастерства архитекторов и бережного отношения к нему, как к живой ткани. Не каждая новостройка лучше старины, какой бы дряхлой она ни казалась. Нельзя строить, не осознав неповторимость бесценной красоты веков! И это дело не только архитекторов. Это наш город, и нам не должно быть безразлично, как он выглядит.

Облик города рождается, например, в старинных заснеженных уголках Смоленска и новых районах Челябинска

Основные типы планировки города:

регулярная, или
прямоугольная

радиально-
кольцевая

нерегулярная,
или свободная

Мы уже говорили, что в создании **городской среды** дороги не менее важны, чем здания. Они, как скелет, каркас городского пространства, тело которого составляют дома, как бы крепящиеся на этом каркасе. Улицы и площади организуют пространство города, связывая его части в единое целое. Определяя возможность передвижения людей, улицы формируют вид и масштабы самого города.

До рубежа XIX–XX вв. даже мировые столицы были компактные и небольшие, и горожане передвигались по городу пешком или на лошадях. Расширение городского пространства и необходимость быстрого передвижения в нем вызвало появление автомобилей, трамваев, автобусов, метро. Это революционно изменило облик города, его планировку и структуру.

С увеличением числа жителей все острее стала ощущаться нехватка территории. Поэтому в XX в. города начинают расти не только вширь, но и ввысь. Это становится возможным благодаря развитию строительной техники, появлению новых материалов (железобетона и др.), а также скоростных лифтов, эскалаторов.

Усложнение жизни вело к усложнению и членению городского пространства. Города-гиганты, полностью исчерпав свободную для застройки землю, стали расширяться за счет окраин. В одних **районах** сосредотачивалась промышленность, различные учреждения, другие районы — жилые — отводились для жизни и отдыха. Вокруг мегаполисов возникли **города-спутники**.

Если взглянуть на город сверху, он предстанет нам в виде пятен различных очертаний. Но все композиционное многообразие этих пятен — **городской планировки** — можно свести к трем основным типам: *регулярной, или прямоугольной; радиально-кольцевой; нерегулярной, или свободной*. Вглядываясь в город сверху, мы увидим его «анатомию» — структуру городского пространства, состоящую из районов, кварталов, площадей, парково-лесных зон.

Создание структуры города — важнейшая архитектурная задача. Ее конечная цель — создать условия для *гармоничной жизни горожан, их труда, быта и отдыха*. Архитектура решает, *как жить людям*. Разрабатывая планировку города, зодчие пришли к выводу, что город должен состоять из отдельных частей — зон, предназначенных для работы, жилья, отдыха и движения. Существует множество вариантов деления и соединения этих зон.

Структура современного города планируется в чертежах и макетах архитекторов.

Например:

- а) планировка микрорайона братьев Весниных в рациональном духе конструктивизма;
- б) реконструкция зоны Москвы-реки в исторически сложившемся центре города

В любом городе практически всегда можно обнаружить и выделить ЦЕНТР, или деловой район, и ПЕРИФЕРИЙНЫЕ РАЙОНЫ, или окраину. Еще может существовать СРЕДИННАЯ ЗОНА.

ЦЕНТР — особое место, как говорил Корбюзье, «сердце города». Каждый город, у которого есть хоть какая-то история, имеет свое лицо, свою непередаваемую атмосферу. Эта неповторимость города, его дух присутствует в каждом уголке, дворе, на окраинной улице, но в центре города он ощутим более всего.

В маленьких городках и мировых столицах свои особенности в планировке и *силуэте*, свои знаменитые места и свои архитектурные символы, отличающие их красоту и своеобразие.

Каждый район, в свою очередь, делится на более мелкие части — кварталы, микрорайоны. **Кварталы** — это территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга улицами. В зависимости от того, какие здания преобладают в квартале, они могут быть торговыми и жилыми, банковскими и развлекательными, промышленными и спортивными. Несколько связанных между собой кварталов создают **микрорайоны** — маленькие относительно самостоятельные части города, в которых существует все необходимое для повседневной жизни людей: магазины, школы, кафе и т.д.

Однако горожанин не может замкнуться в пространстве своего микрорайона. Вокзалы и аэродромы, музеи и парки, академии и театры принадлежат всем, а не какому-нибудь одному району, микрорайону или кварталу.

Исторический (вверху) и деловой центры города

Архитектурные силуэты как символы городов

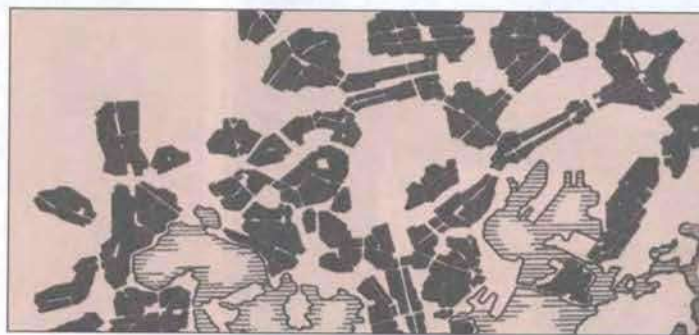

«Природа в городе» — это может быть бульвар или сад с водоемом, газоны и клумбы дворов или целый микрорайон, дышащий кислородом своих «зеленых легких»

«Город в природе» видится архитекторам как жилой комплекс, растворенный в зеленом массиве, или как отдельные здания, свободно расположенные в природном ландшафте, связанные воедино нитями дорог

Первым примером города, в котором реализовались принципы деления на функциональные микрорайоны, стал проект Большого Хельсинки финского архитектора Сааринена

Город — единый организм, объединяющий множеством разнообразных связей (транспортом, электро- и теплосетями, телефоном и телекоммуникациями и пр.) отдельные районы. Все это обеспечивает жизнь города и составляет важнейшую часть его генерального плана.

Жизнь в городе имеет не только плюсы (концентрация экономической, культурной, политической жизни), но и минусы (загрязненность воздуха, утомляющие шумы, переизбыток транспорта). Поэтому структура современного города вбирает в себя *пригород* с его зелеными массивами. В идеале жизнь горожанина — это сочетание технических и бытовых удобств с живой свежестью и чистотой природы. Архитекторы всегда искали решение этой проблемы в двух разных направлениях: «природу в город» или «город в природу».

Конечно, спланировать город — труднейшая задача даже для архитекторов. Но представить себе в макете облик небольшого городского пространства — сквера возле станции метро, площади с фонтаном или школьного двора — вы можете, чтобы яснее осознать, как вам удобнее и интереснее жить в городе. В этой работе проявятся приобретенные вами ранее композиционные знания и любовь к своему городу. Любите его, и он полюбит вас!

В учебных макетах пространство микрорайона организуется благодаря выделению доминанты (архитектурного сооружения, памятника и др.) в сочетании с элементами парка, сквера, двора и т.д. В работе можно использовать природные материалы

Пример коллажного проекта «Новое здание в сложившейся архитектурной среде». (Здание нарисовано и вклеено в фото)

Для создания фантазийного силуэта города используются его наиболее известные архитектурные сооружения

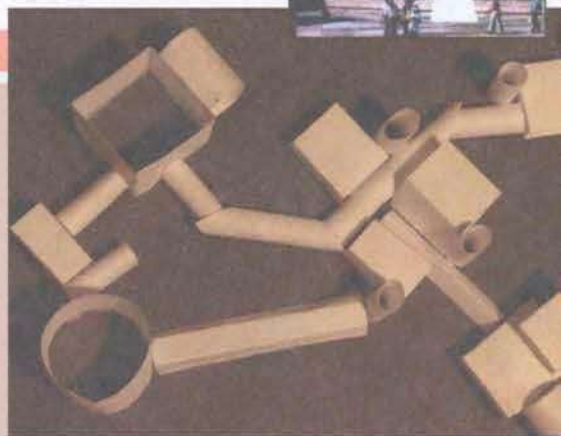
ЗАДАНИЯ

Композиционная организация городского пространства

1. Создайте макетную или графическую схему («карту») организации городского пространства, используя один из видов планировки: прямоугольную (регулярную), радиально-кольцевую или свободную. При помощи полосок бумаги, приклеенных ребром, можно обозначить улицы и кварталы, подчинив все своему композиционному замыслу.

2. Создайте проект органичного расположения современного здания в исторически сложившейся городской среде. Нарисованное вами здание вклейте в фотографию архитектурного ансамбля площади или улицы, сохраняя при этом его стиливое своеобразие.

3. Сделайте макет небольшой части города, композиционно подчинив его элементы (скамейки, фонари, деревья и т.д.) какому-то главному объекту, т.е. архитектурной доминанте (кинотеатр, вход в метро, торговый павильон, скульптурный монумент, фонтан и т.д.). Функционально и гармонично организуйте прилегающее пространство (дорожки, газоны, ограды, водоемы). При создании макета используйте простейшие конструктивные формы и природные материалы.

Городской дизайн

Если взглянуть на улицы городов, полные мчащихся машин, спешащих прохожих или праздных гуляк, глазающих на витрины, то понимаешь, что в жизни горожанина существует особый мир — мир улицы, или, иначе, городская среда. Эта среда, помимо зданий, полна различных объектов дизайна, вместе с архитектурой создающих вещно-пространственную среду города. Именно городской дизайн, или малые архитектурные формы, призваны сделать мир улицы удобным для людей. Фонари, фонтаны, киоски и даже скамейки, на которые можно присесть перевести дыхание, облегчают жизнь человека. И таких вроде бы мелочей в городе множество: торговые автоматы, информационные стенды и витрины, светофоры и дорожные указатели, а также оборудование детских, танцевальных, развлекательных и спортивно-игровых площадок — на первый взгляд малозначащие объекты городского дизайна, но как они важны! А еще празднично-декорационный и световой дизайн, совершенно преобразующий лицо ночного города.

Дизайн городской среды влияет на восприятие и выразительность архитектурного ансамбля. Декоративные и рекламные стенды помогают менять облик зданий и улиц. Вместе с афишами, плакатами, информативными указателями и пиктограммами они создают графический язык улицы.

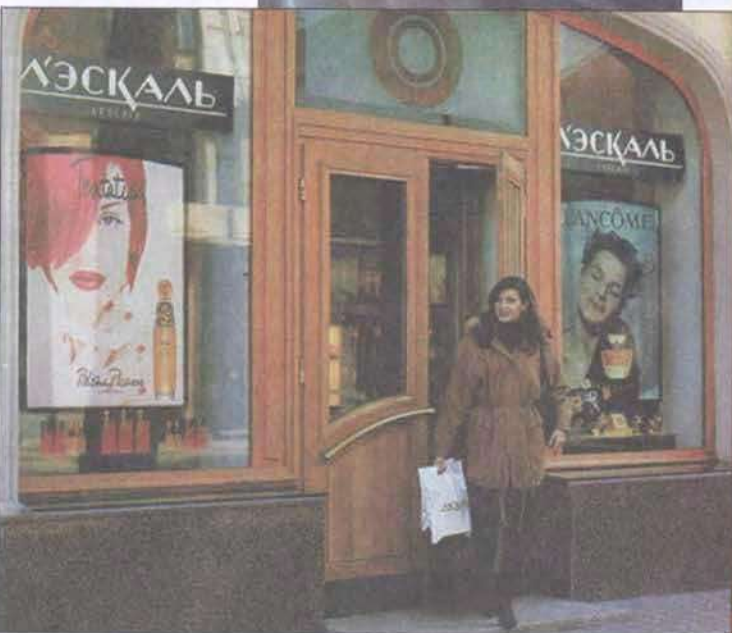
Реклама и витрины — яркий зрелищный акцент в городской среде и одновременно путеводитель по ней. В особенности это касается витрины — окна в мир вещей. В витрине вещь существует как на выставке или на сцене. В сущности это *рекламный натюрморт* или *инсталляция*, которая создается по общим правилам композиции. Вещно-изобразительный мир витрины условен, он может строиться на необычном, неожиданном сочетании предметов, заостряющем интерес покупателя к товару. Образный язык витрины схож с языком плаката или инсталляции, в нем предметы сопоставляются по смысловой значимости. В оформлении витрины часто используется композиционный принцип «деталь вместо целого».

Пиктограммы — символические изображения городских объектов или правил поведения горожан

Но витрина — не просто натюрморт, а торговый зазывала. Ее цель — сделать из прохожего покупателя. Вещь в витрине, при всей ее натуральности, живет условно-застекольной жизнью, а вещь в доме рождает естественную среду жизни и работы людей.

Мир витрины условен. Он может строиться на неожиданном сочетании предметов, чтобы вызвать интерес к демонстрируемому товару. Такая же условность и в цвете. В лучших образцах витринного оформления возникает образ вещи

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.

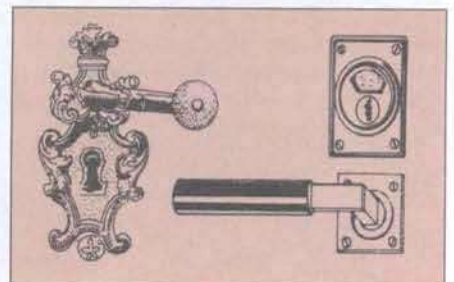
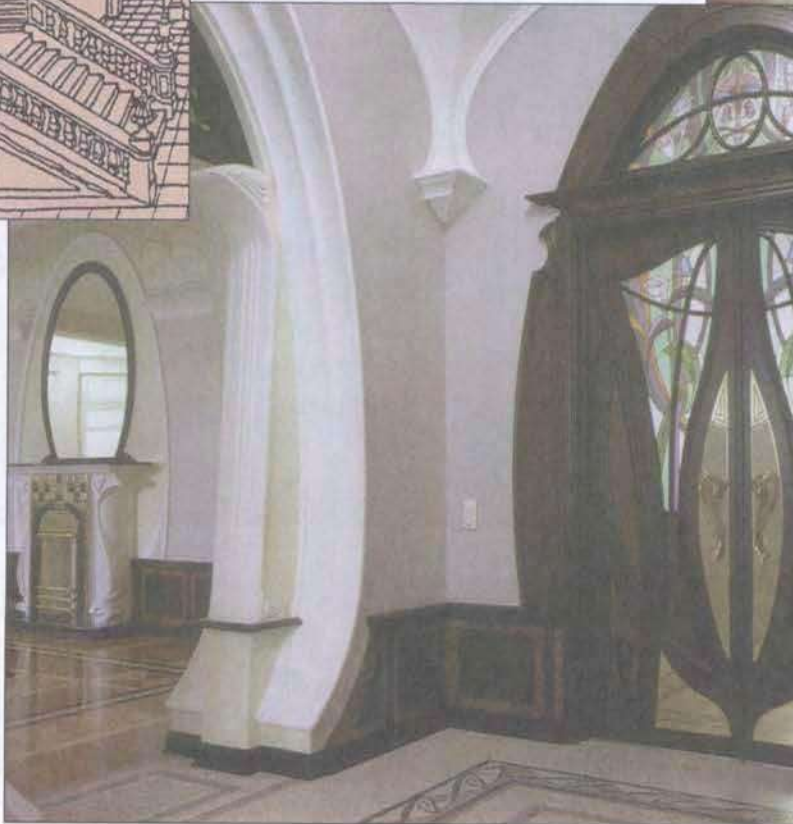
Дизайн пространственно-вещной среды интерьера

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

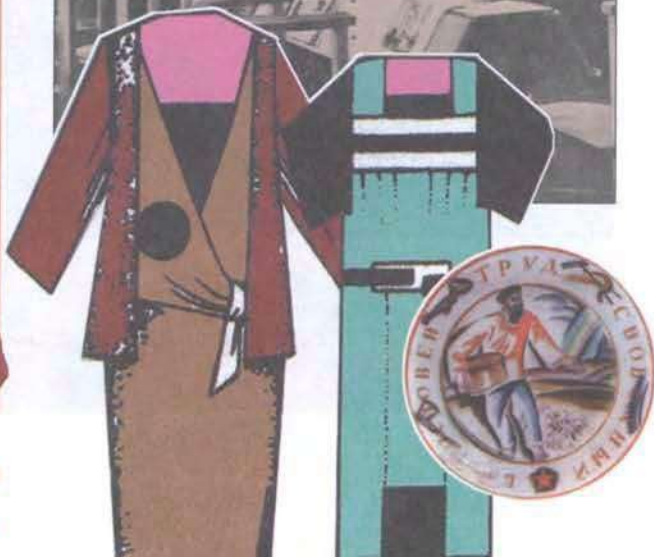
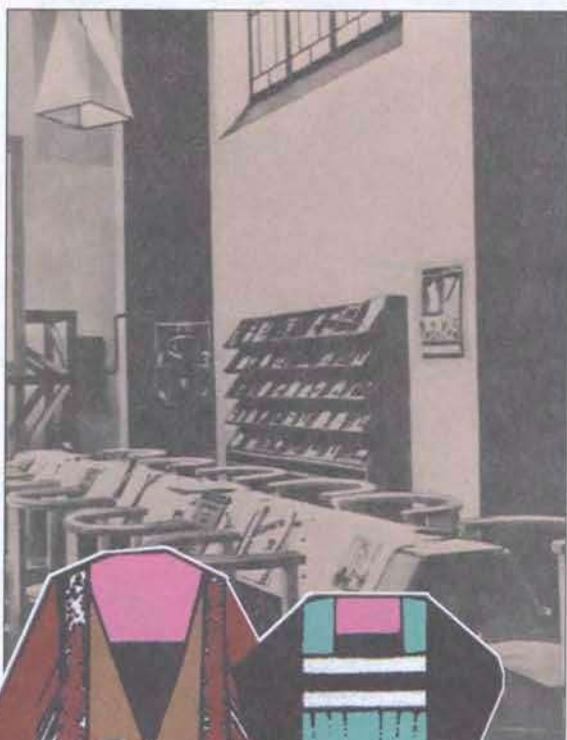
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи возникает в совокупности архитектурно-пространственной и вещной среды, включающей в себя все многообразие дизайна: интерьера и мебели, одежды и хозяйственной утвари. В этом выражается облик времени и образ жизни людей будь то в дворянском обществе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

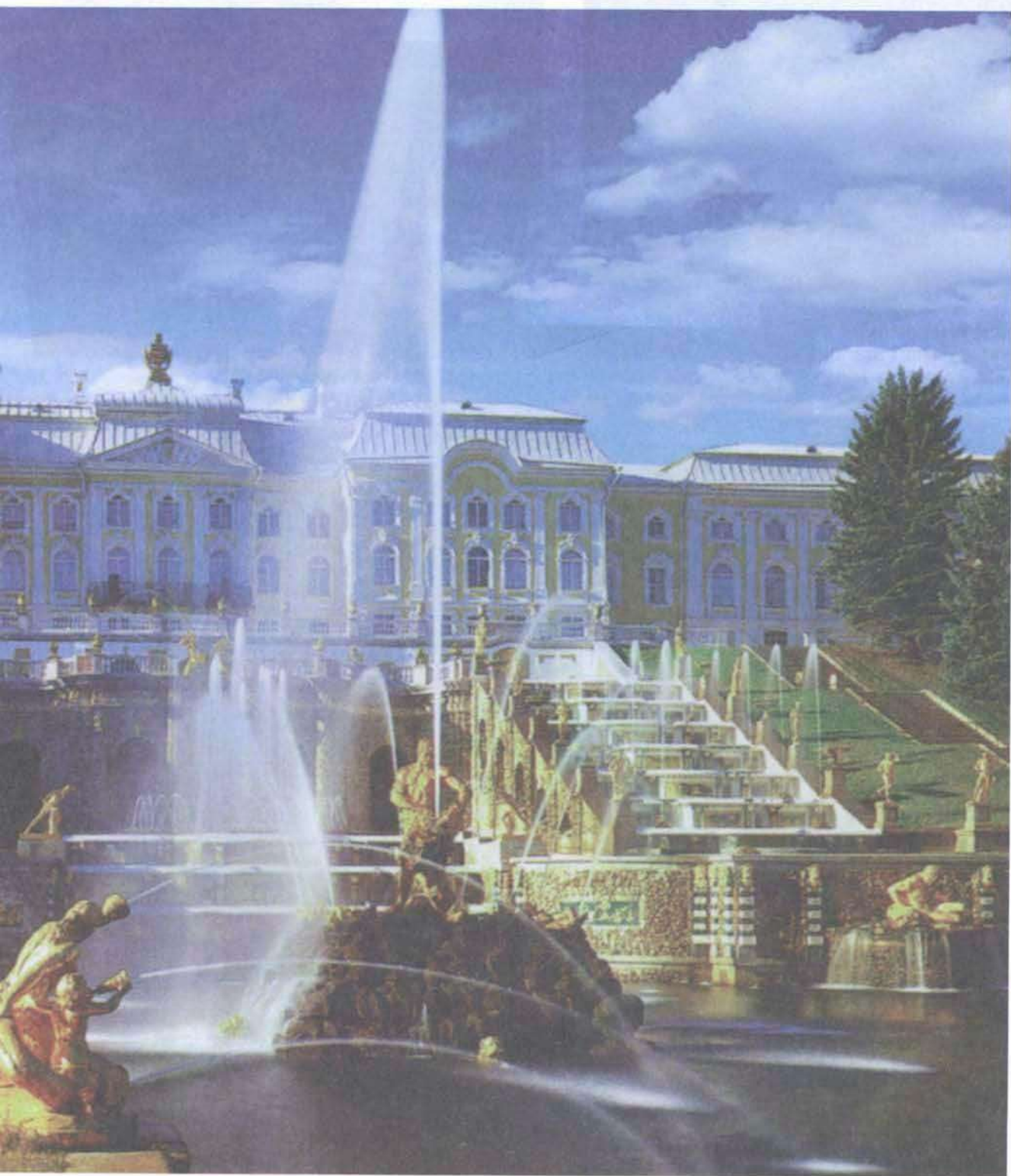
Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера.

1. Выполните упражнение на понимание стилевое единства вещно-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 противостоят 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», объединяют 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.

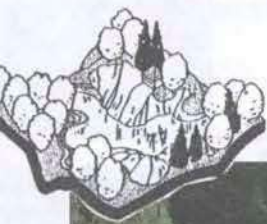

Английская школа

Французская школа

ПАРК В ПЕТЕРГОФЕ. Санкт-Петербург

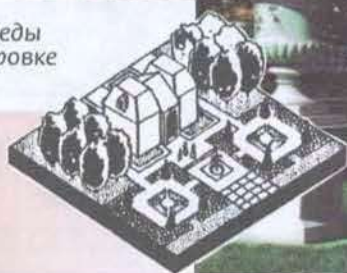

Английской школе присуще художественное и функциональное единство природной среды и архитектурных сооружений. **Французская школа** основывается на рациональном, математически выверенном подходе, когда композиция парков имеет жесткий каркас и выглядит как огромный сочиненный орнамент зеленого ковра. 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.

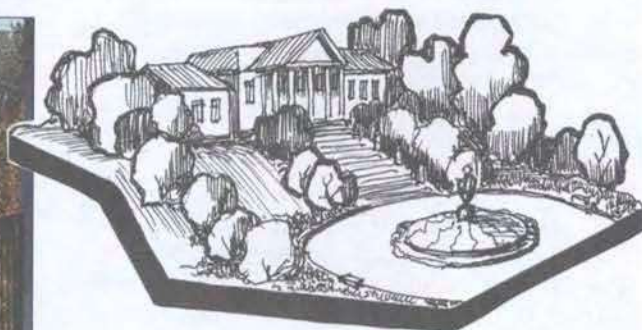

Естественность природной среды в английской свободной планировке парка

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.

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...

Ли-Бо

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

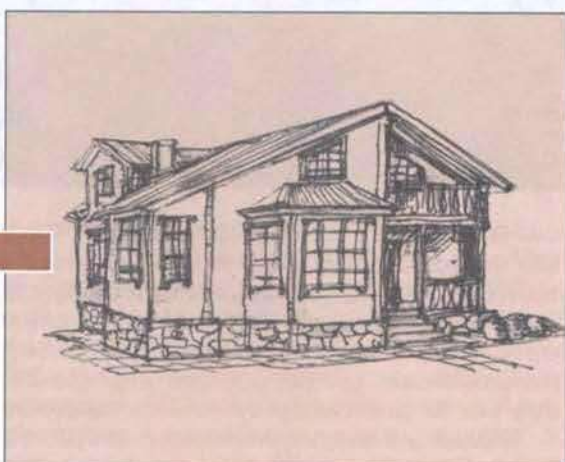
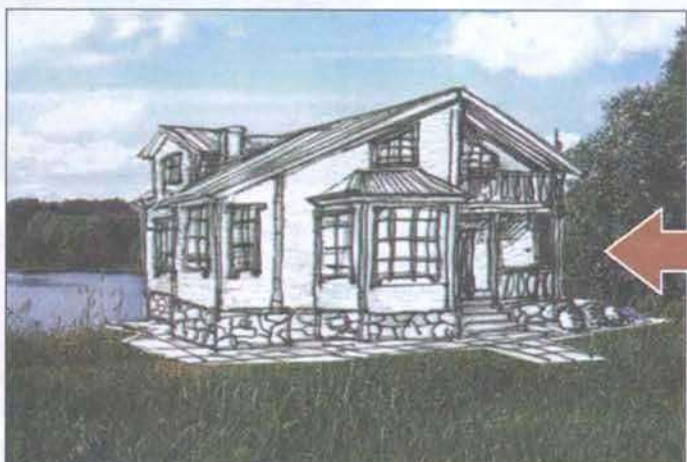

Уже в проекте любое архитектурное сооружение должно быть «привязано» к реальной местности с учетом условий природного рельефа или городского пространства.

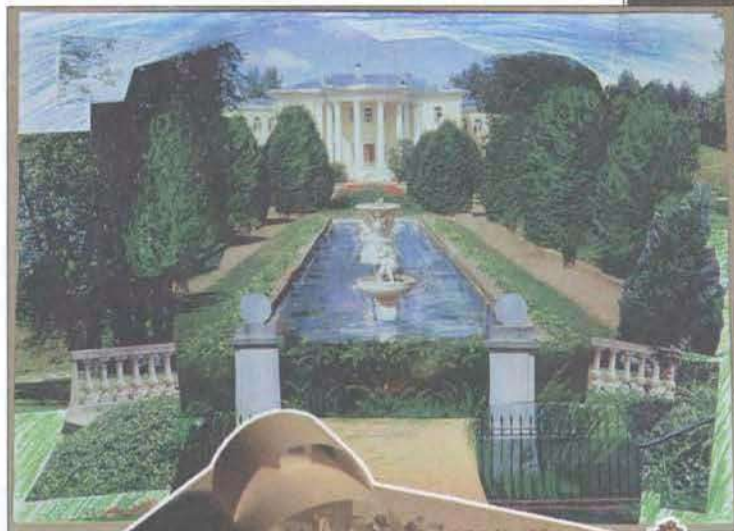
Ландшафтно-природная среда передается в макете с помощью различных фактур и природных материалов, которые имитируют, например, траву газона или гравий дорожки. Это помогает восприятию макета как реального природного ландшафта. В таких макетах мы лучше ощущаем, что сад — оазис, живой глоток воздуха в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

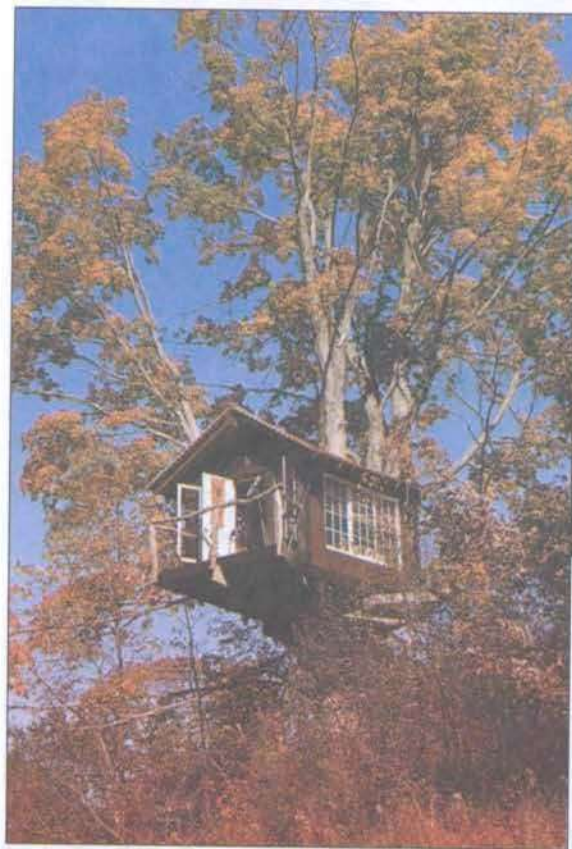
Замысел архитектурного проекта и его осуществление

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.

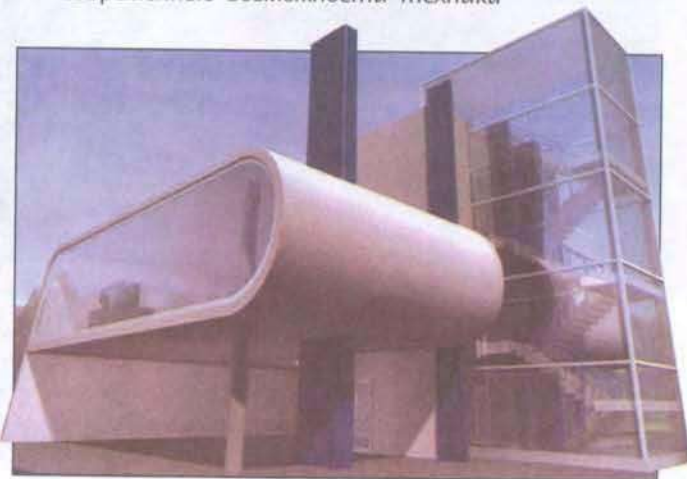
Конструкции домов могут приобретать непривычные текучие, плавуче-изогнутые формы вместо обычных вертикалей и горизонталей

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

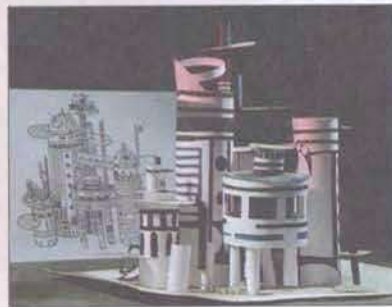
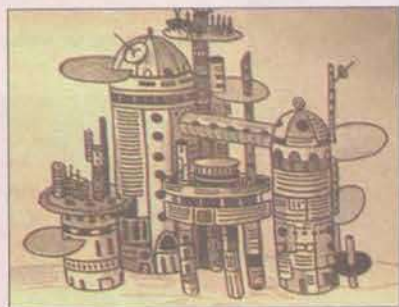

В какие бы времена ни работали архитекторы, каковы бы ни были технические и строительные возможности, **процесс архитектурного творчества** остается неизменным: видение общего, фиксация замысла в набросках, чертежах, макетах, потом пробы, технические расчеты, обсуждения. Таков путь движения от замысла 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 детализовке 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

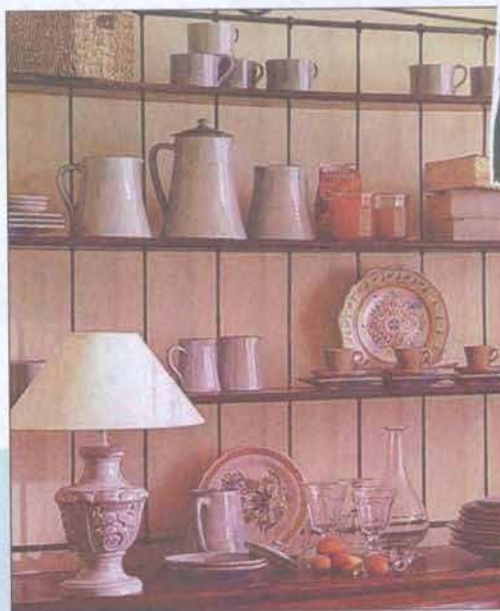
ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«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.

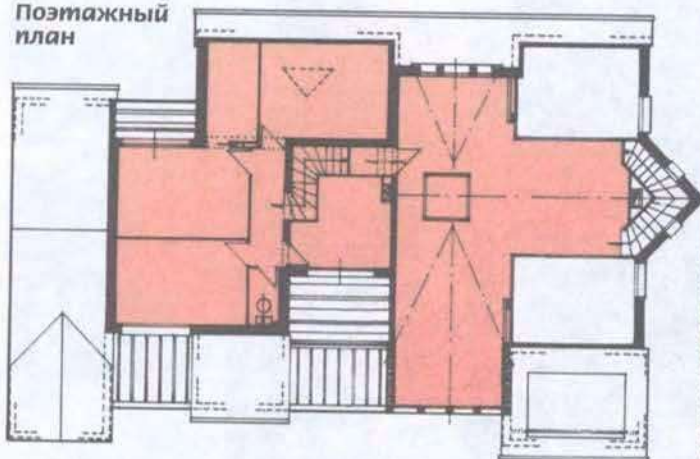

Проектирование дома включает в себя не только решение его внешнего вида (**экстерьера**), но и планировку внутреннего пространства — **этажные планы** помещений и определение их предполагаемых функций

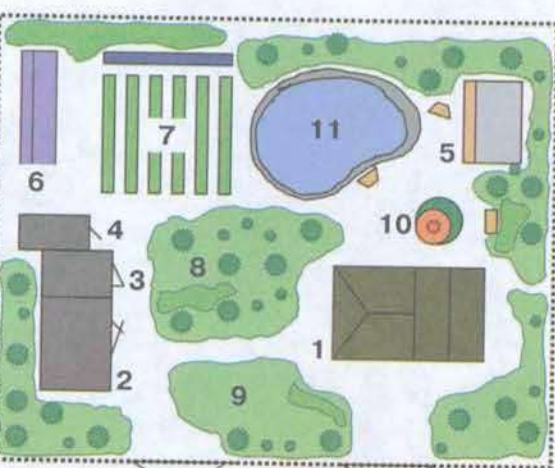
В ваших проектах квартиры или дома основная задача будет состоять в организации жилого пространства, т.е. в расположении и соединении помещений с учетом их назначения.

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.

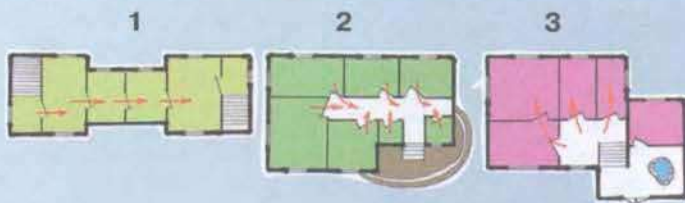
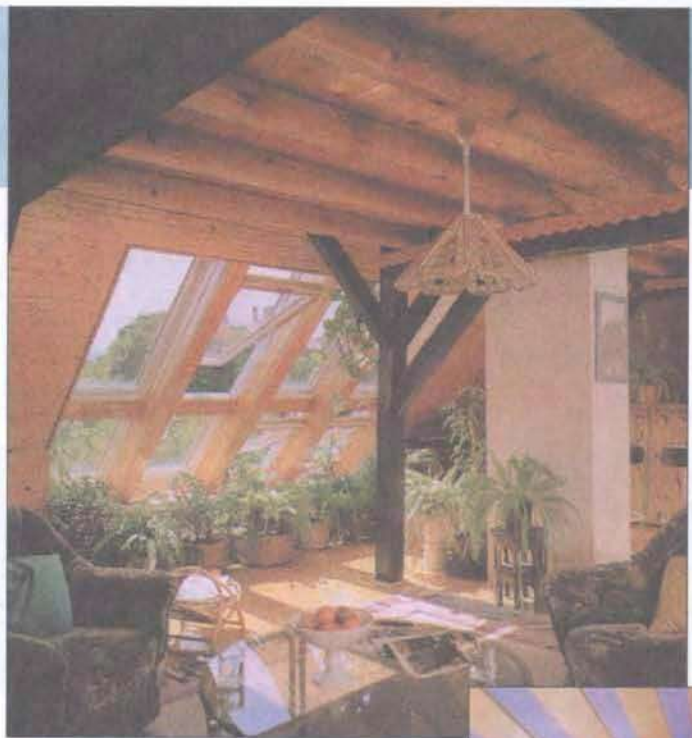
Понятие «современный дом» обязательно включает в себя множество хозяйственно-бытовых удобств. Это только кажется, что «с милым рай и в шалаше». На самом деле, сегодня нам нужен дом с целым комплексом технического оборудования: от электричества и отопления, до водопровода и канализации, не говоря уже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

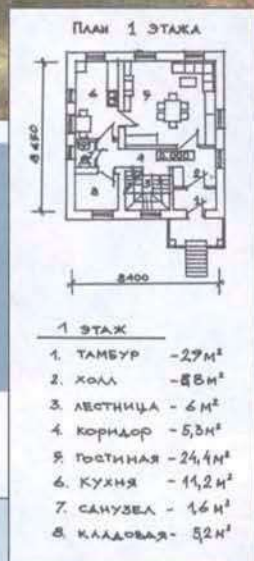
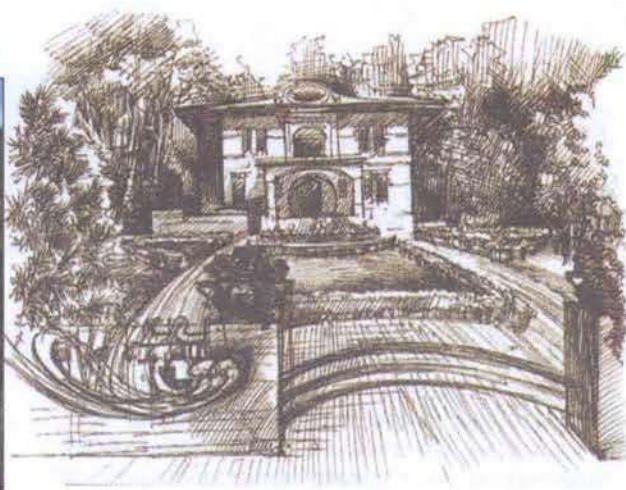
Дом — не отвлеченное композиционное построение, а жизненное или рабочее пространство, определяемое **образом жизни конкретного человека**. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом или, наоборот, скажи мне, какой у тебя дом, какие в нем вещи, и я скажу, как ты живешь. Вещи, образ жизни и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

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

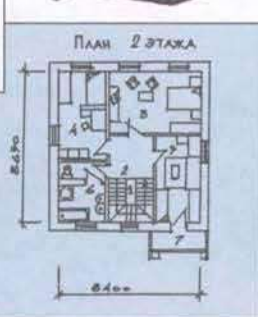
Их планировка может быть такой:

- 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) концепт-«проектное задание» с обоснованием планировки собственного дома «Что, где и как должно быть в моем доме» (письменная работа в свободной форме). В концепте 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 (позитивный) 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.

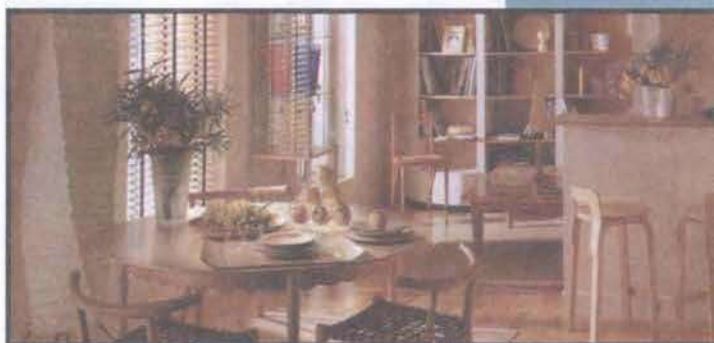
Интерьер, который мы создаем

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**

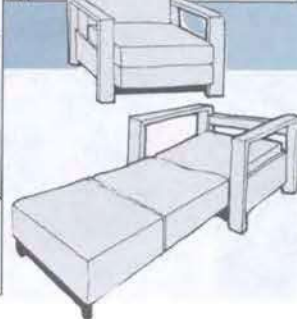
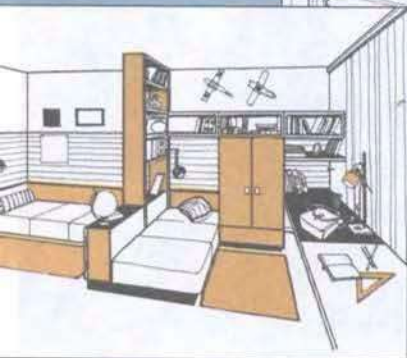
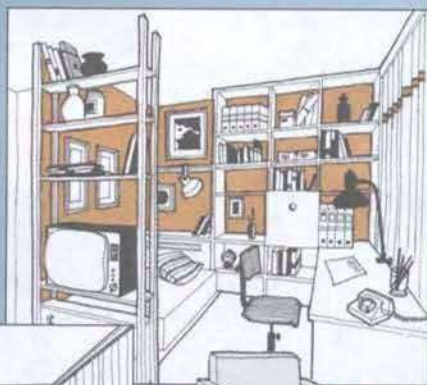
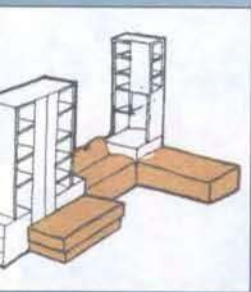

Как и при помощи чего сформировать пространство, расчленив его на отдельные зоны? Конечно, при помощи расстановки мебели, окраски стен, размещения вещей. Но прежде всего нужно *предварительно спланировать, где, когда и какие действия будут осуществляться в квартире. От этого зависит: где ставить кровать, 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 «с бору по сосенке», если при этом возникает ощущение единого художественного целого. Оно достигается благодаря сочетанию их форм, фактур и цвета.

Организация и зонирование пространства комнаты определяют 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 фронтальный бинокль или старая-престарая фотография, своей уникальностью часто преображают 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 **зонируемым** пространством, совмещающим в себе одновременно разные функции

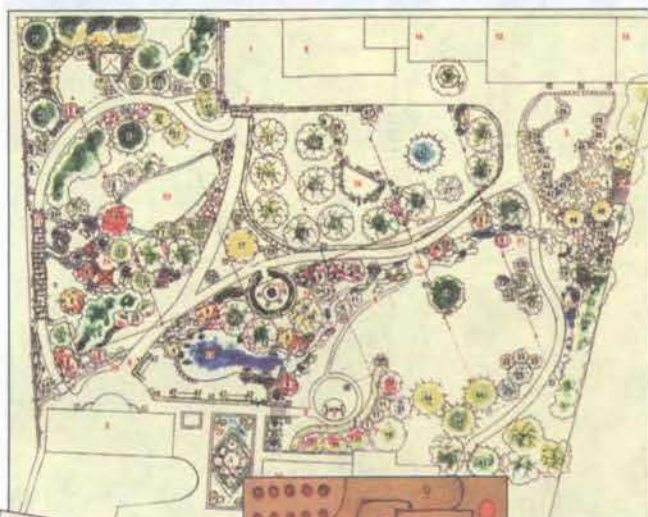
В организации пространства садового участка могут использоваться композиционные приемы разных стилей паркового дизайна

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.

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 ученических проектов садового участка (или его части): планировка, рисунок, коллаж, макет

- Условные обозначения
- 1 Водоем
 - 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 засушенных, 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.

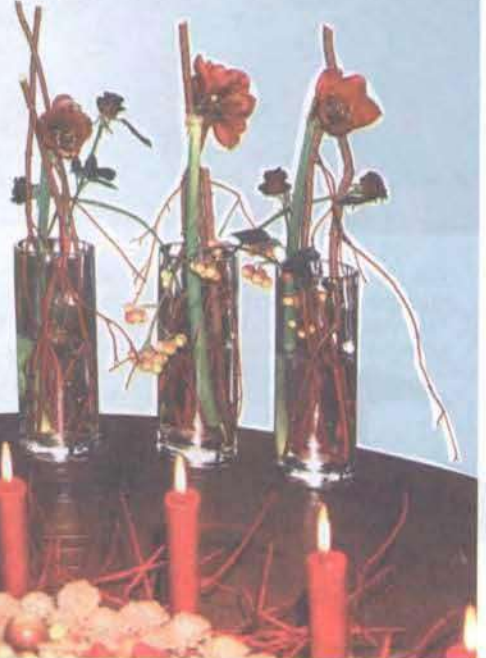
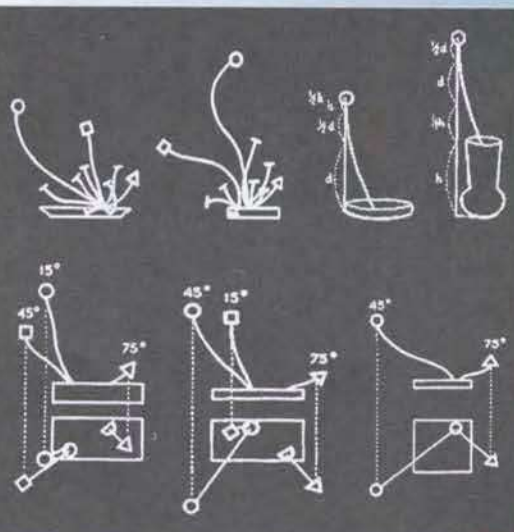
И в простейших работах учащихся, и в сложных композициях художников-аранжировщиков цветок предстает как частица вечной красоты природы, лишь выявленная мастерством дизайнера.

Рассмотрим несколько композиционных схем аранжировки:

- организация пространственного решения исходя из цветовой гармонии или контраста при сопоставлении различных растительных форм и фактур;
- организация двухмерного 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.;

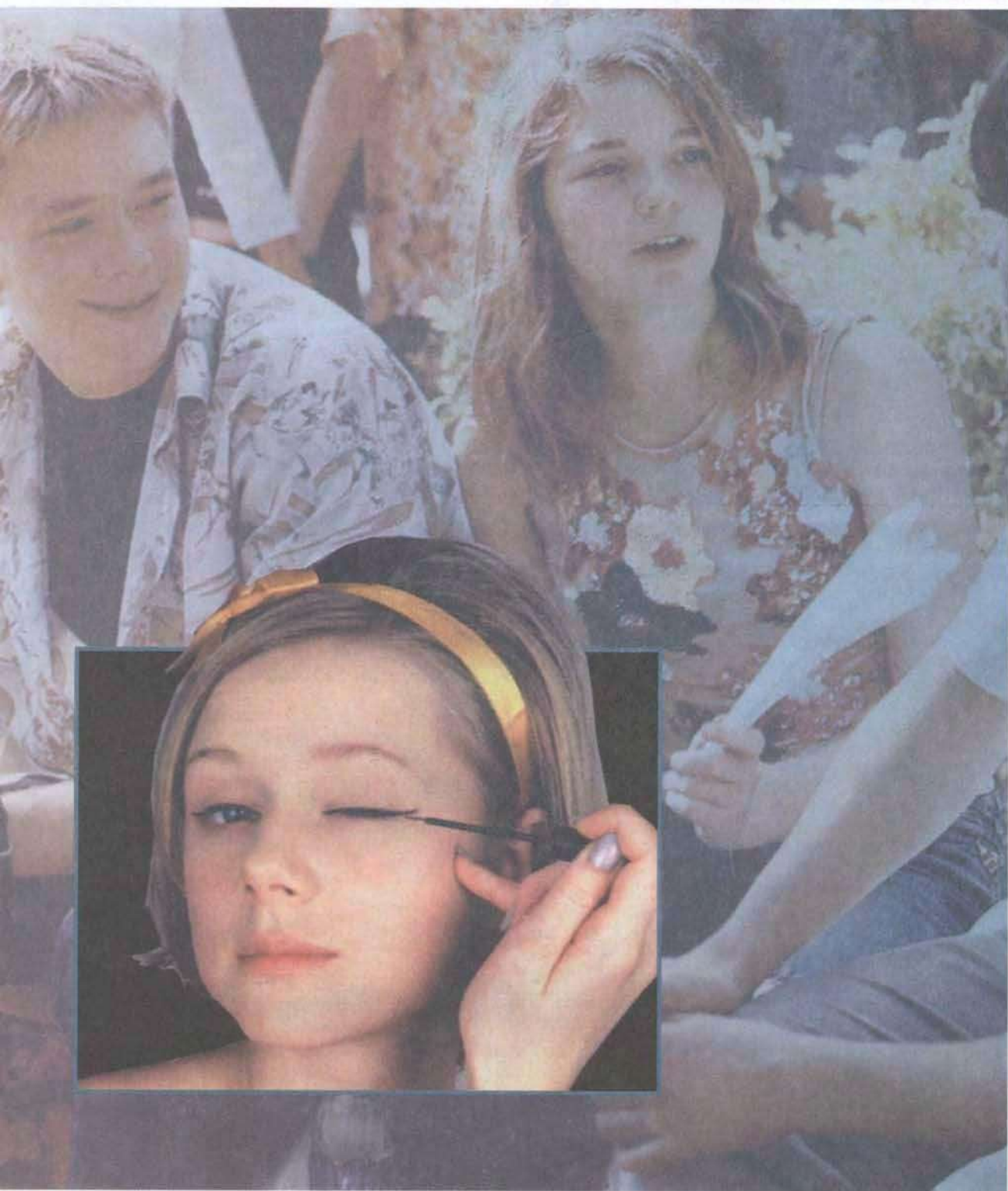
б) живописный набросок фрагмента сада (спланированного в задании 1);

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

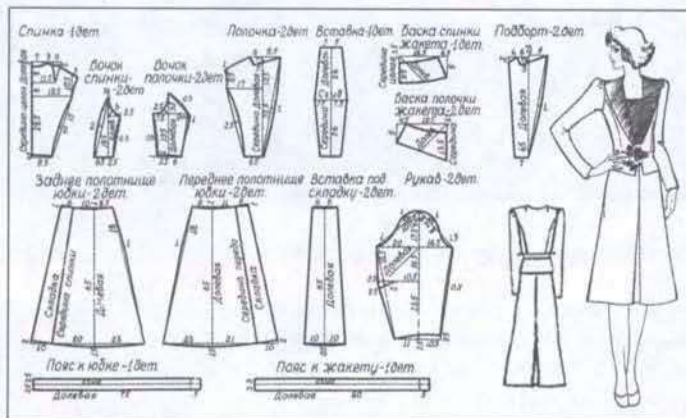
Костюм, платье, туалет, гардероб — разные обозначения одного и того же понятия — «одежда». В широком смысле в это понятие включается и обувь, и головные уборы и сопутствующие детали костюма (платки, перчатки, веера, украшения, очки, зонты и пр.) Нам одежда интересна как явление конструктивных искусств. 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. Круговерть 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 парни 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 — «кутюрье»). 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

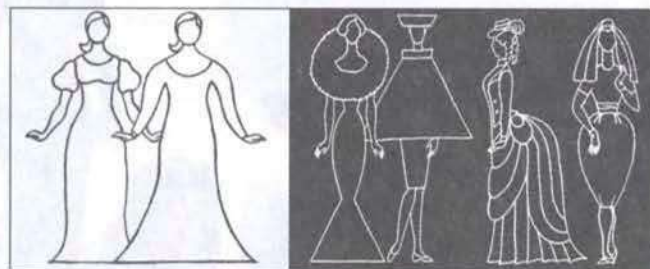

Мода, прежде чем стать достоянием всего общества, четко разделялась сословными границами. Каждая социальная группа (дворянство, духовенство, купечество и др.) всегда одевалась по-разному.

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.

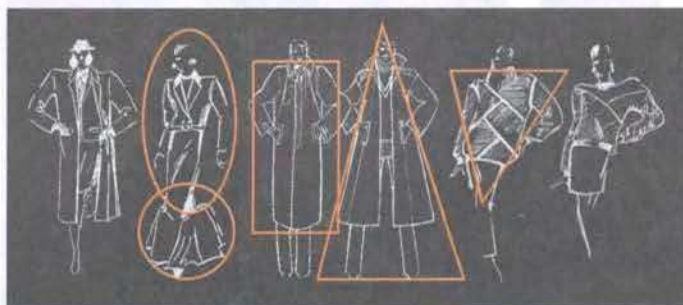
Фасон — это характер формы и расположения деталей костюма по отношению ко всему силуэту.

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

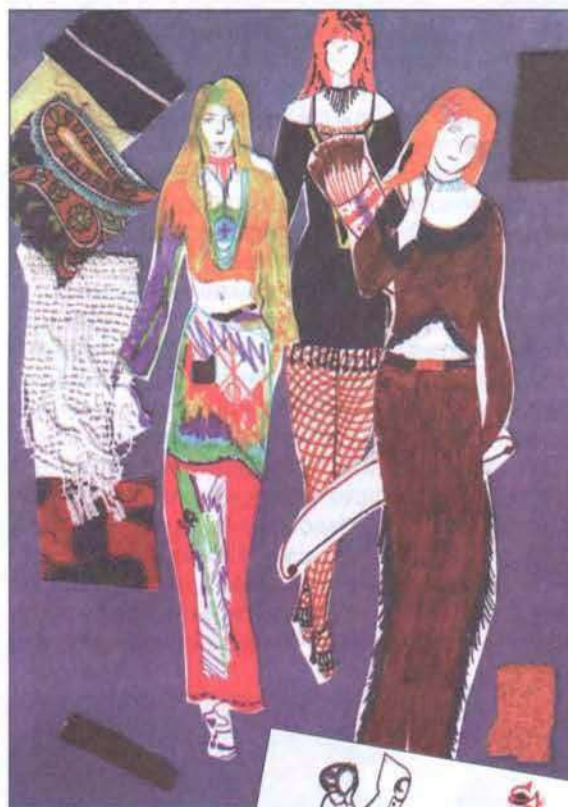
Изысканность, утонченность стиля создает один образ. А вот иная одежда и совсем другой образ.

*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.

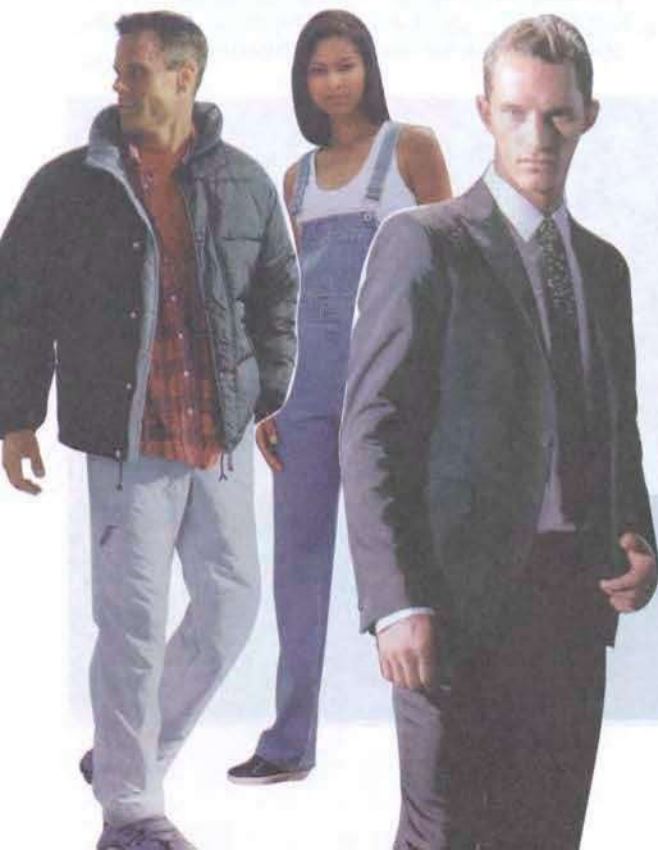
При небольшом гардеробе молодых людей важно умение *трансформировать* одежду. Вид одного и того же костюма меняется от включения дополнительных, разнообразящих его частей (блузок, рубашек и др.) или деталей (платков, галстуков). Здесь велика роль фантазии и вкуса. В одном случае достаточно шарфика или 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 костюме** характеризуется *единообразием фактуры*. 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 костюме — 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 антимоды.

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

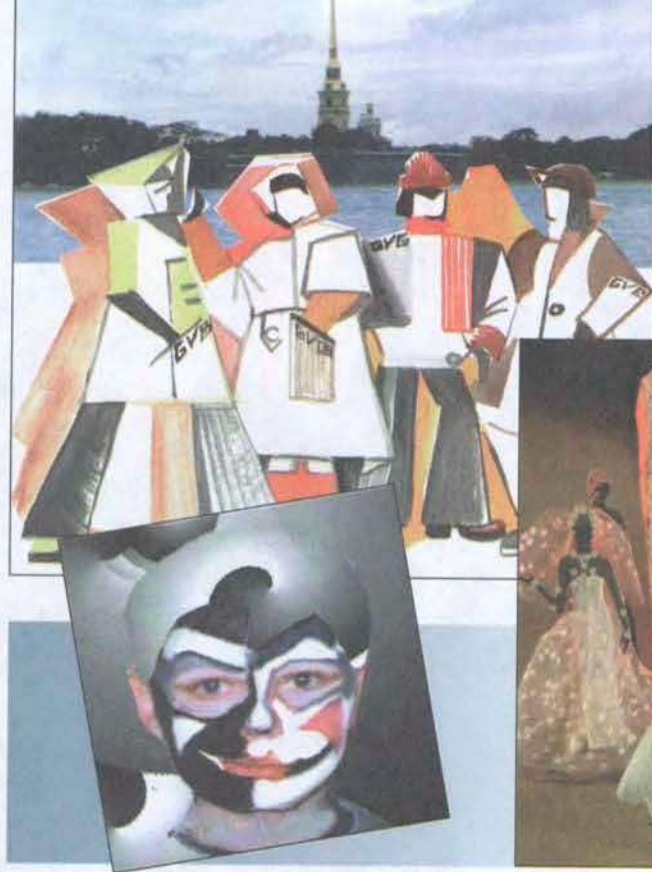

Даже если вещей мало, человек стремится к разнообразию своего облика. Умение и манера носить костюм — понятие не из прошлых веков. Поднятый воротник, небрежно наброшенный на плечи шарф — это попытка создать свой стиль, найти индивидуальность своего облика. Легко (желание понятно) подражать кому-либо, 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 выглядим 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, приглаживая 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 портретики. 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.

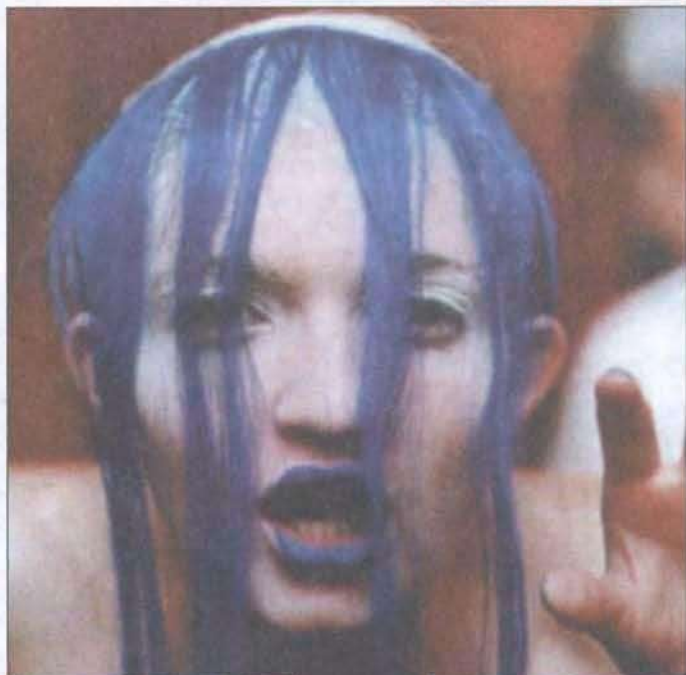

Различаются примерно пять типов лица: овальное, «треугольное», угловатое, продолговатое, круглое. И везде возникают свои специфические задачи: где визуально сузить или расширить переносье, углубить или увеличить глаза, уменьшить высоту лба или скрыть округлость щек и т.д.

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!

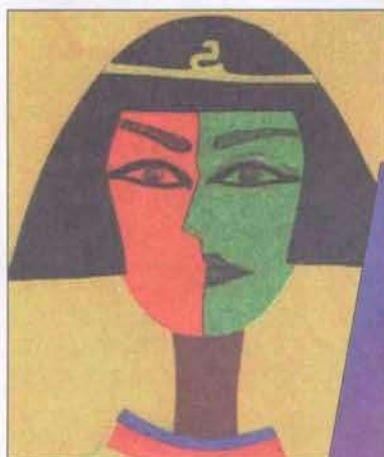
Понятие красоты исторично. У каждой эпохи свои каноны и идеалы прекрасного. Это же относится и к пониманию красоты человеческого лица.

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 глянцево-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**

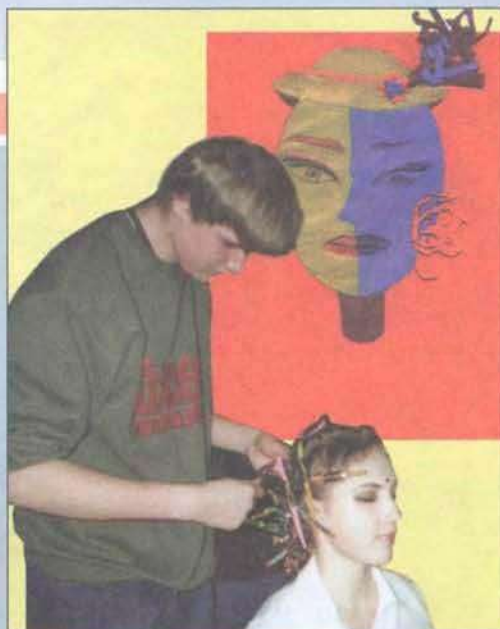
ЗАДАНИЯ

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.

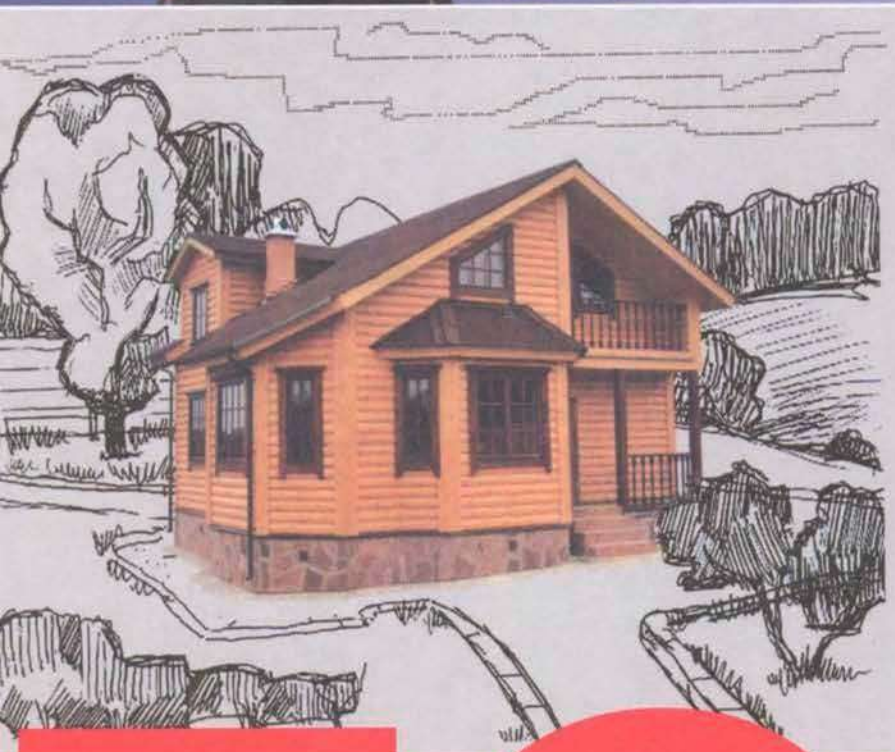
Каковы же выводы и итоги? Они многообразны, как и сами конструктивные искусства. Для одних людей дизайн и архитектура — это вид профессиональной художественной деятельности, для других — это просто рубашка или тарелка, купленные в магазине, или приобретенная дача. Но если заглянуть глубже, дизайн и архитектура — 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...

78

ISBN 978-5-09-028700-5

9 785090 287005

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО