

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Кафедра дизайна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы № 1 «Образ стиля»
по дисциплине «Архитектурно-художественное моделирование»
для студентов направления подготовки
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
(профиль «Дизайн архитектурной среды»)

Воронеж 2021

УДК 72.011(07)
ББК 85.11я7

Составители:
доцент Т. Б. Паничева,
ст. преподаватель И. В. Щербинина

Методические указания к выполнению курсовой работы № 1 «Образ стиля» по дисциплине «Архитектурно-художественное моделирование» для студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (профиль «Дизайн архитектурной среды») / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: Т. Б. Паничева, И. В. Щербинина. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2021. 22 с.

Основной целью курсовой работы является выработка и закрепление навыков композиционной организации плоскости с применением законов и средств формальной композиции у студентов.

Предназначены для студентов 2 курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (профиль «Дизайн архитектурной среды»).

Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся в файле МУ_АХМ_07.03.03.ДАС.pdf.

Ил. 7. Библиогр.: 8 назв.

УДК 72.011(07)
ББК 85.11я7

Рецензент – Е. М. Барсуков, кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой дизайна ВГТУ

*Издается по решению редакционно-издательского совета
Воронежского государственного технического университета*

ВВЕДЕНИЕ

Курсовые работы по дисциплине «Архитектурно-художественное моделирование» – одна из важнейших форм самостоятельной работы обучающихся, а сама дисциплина является обязательной составной частью профессиональной подготовки специалиста в области дизайна.

В центре внимания ставится задача изучения и освоения принципов художественного формообразования, композиционного моделирования.

Композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – это особая форма структурной организации материала. Это единство содержания и формы, в которой это содержание реализуется.

Первая курсовая работа дисциплины АХМ предваряется определенными упражнениями и усвоением пропедевтического курса формальной композиции. Под формальной композицией подразумевается организованная определенным образом совокупность цветовых, графических форм и пятен, не несущих сюжетной нагрузки и рассчитанных на определенное эмоциональное воздействие. Это композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет), лишенная предметного содержания. Формальная, или абстрактная, композиция демонстрирует законы, по которым строится визуальное произведение и позволяет проследить логику его построения.

Усваивая этот курс, необходимо приобрести представления об основных понятиях и закономерностях организации изобразительной и неизобразительной форм, а также научиться применять формально композиционные принципы и художественные средства гармонизации плоскости.

Полученные знания становятся основной базой для правильного и глубокого понимания законов, средств, принципов композиционного формообразования. Практическое освоение дисциплины будет способствовать формированию художественно-композиционного и проектного мышления, а так же достижению композиционной целостности в работе и пониманию с помощью чего, за счет чего такая целостность может быть достигнута.

Важной задачей курса является также ознакомление с базовой профессиональной терминологией и приобретение навыков композиционного анализа.

1. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Основная цель работы - овладение принципами композиционной организации плоскости. Развитие пространственного мышления через моделирование перехода от линии к объему через рельеф.

Работа носит прикладной характер, поскольку является частью оформления интерьера коридора этажа кафедры дизайна, а именно входов в аудитории.

Работа состоит из исследовательской и практической части с разным целеполаганием и учебными задачами.

Задачи первой части связаны с аналитической работой по изучению заданного архитектурного стиля, выявления его признаков, знакомство с архитекторами – представителями стиля и архитектурными объектами, характеризующими данный стиль.

Задачи второй части связаны с изучением и освоением понятий, категорий и закономерностей, определяющих систему художественно-выразительных средств композиции.

Выполнение подобной аналитической и практической работы направлено на формирование профессионального знания особенностей и отличительных признаков стилей в архитектуре и дизайне. Умение выделять и анализировать художественно-выразительные средства композиции позволит осознанно подходить к изучению существующих объектов предметного мира и использованию полученных навыков в учебной и самостоятельной проектной деятельности.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2. 1. I этап. Аналитический

Необходимо изучить заданный архитектурный стиль. Проанализировать формообразование и выявить признаки стиля. Перечислить ведущих архитекторов, представить фотографии и чертежи (если есть) наиболее известных зданий и сооружений с указанием даты, и места постройки. Написать реферат, в текстовой части которого на отдельном листе перечислить конкретные признаки стиля, в ходе изучения найти наиболее яркие высказывания известных людей о стиле.

При анализе архитектурного стиля и выявлении его признаков необходимо отметить следующие моменты:

- когда господствовал стиль в архитектуре;
- в каких странах встречается;
- главные типы сооружений, построенных в этом стиле;
- что нового внес стиль в развитие архитектуры, строительства, искусства;
- известные архитекторы - представители стиля;
- характерные элементы формообразования, детали и черты.

2.2. II этап. Практический

Используя полученные во время обучения знания и навыки, студентам предлагается визуализировать выявленные в ходе анализа стиля его признаки в графической композиции на плоскости.

Выбрать из реферата фасады сооружений, детали и формы, отражающие признаки стиля и организовать их на плоскости, используя законы и средства

композиции. Композиция должна обеспечивать логичное и гармоничное расположение частей, из которых состоит целое, придавая ясность и стройность форме и делая доходчивым содержание.

Единство и целостность – основной закон, которому должна отвечать создаваемая композиция. Ничего невозможно добавить, убрать или поменять в композиции местами, не нарушив ее целостности. Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как единое неделимое целое, а не как сумма разрозненных элементов. Между элементами должны устанавливаться связи, возникать «диалоги», и каждый элемент, деталь, фрагмент сооружения должны найти свое, присущее им место. «Путь к решению композиционного единства лежит через соподчинение, т.е. установление единства и целостности через нахождение связи между главными и второстепенными частями и элементами, нередко через сочетание контрастных качеств. В композиции устанавливается иерархия составляющих ее элементов — ведущих, подчиненных, сопутствующих, характеризующих динамическое равновесие».

При решении этой задачи необходимо выявить главный элемент, композиционный центр, используя такие средства композиции как контраст (по свойствам форм: по масштабу и размерам, по геометрическому виду, по тону, по фактуре и т.д.).

Некоторые качества и средства создаваемой композиции может продиктовать сам иллюстрируемый архитектурный стиль. Например, для классицизма или архитектуры Древней Греции, скорее всего, свойственна симметричная композиция, устойчивая и статичная (рис. 1, 2). А для деконструктивизма и конструктивизма - асимметричная и динамичная (рис. 3).

Кроме соподчиненности в композиции должен быть реализован и закон уравновешенности. Понятно, что симметричная композиция уравновешена по определению. И именно уравновешенность придает целостность асимметричной композиции.

Такие средства композиции, как тождество и нюанс применяются при решении второго и самого заднего плана рельефа.

Таким образом, на этом этапе работы студенты, на основе выявленных признаков стиля, используя известные архитектурные сооружения, законы и средства композиции, создают гармоничную графическую композицию, отражающую образ данного стиля.

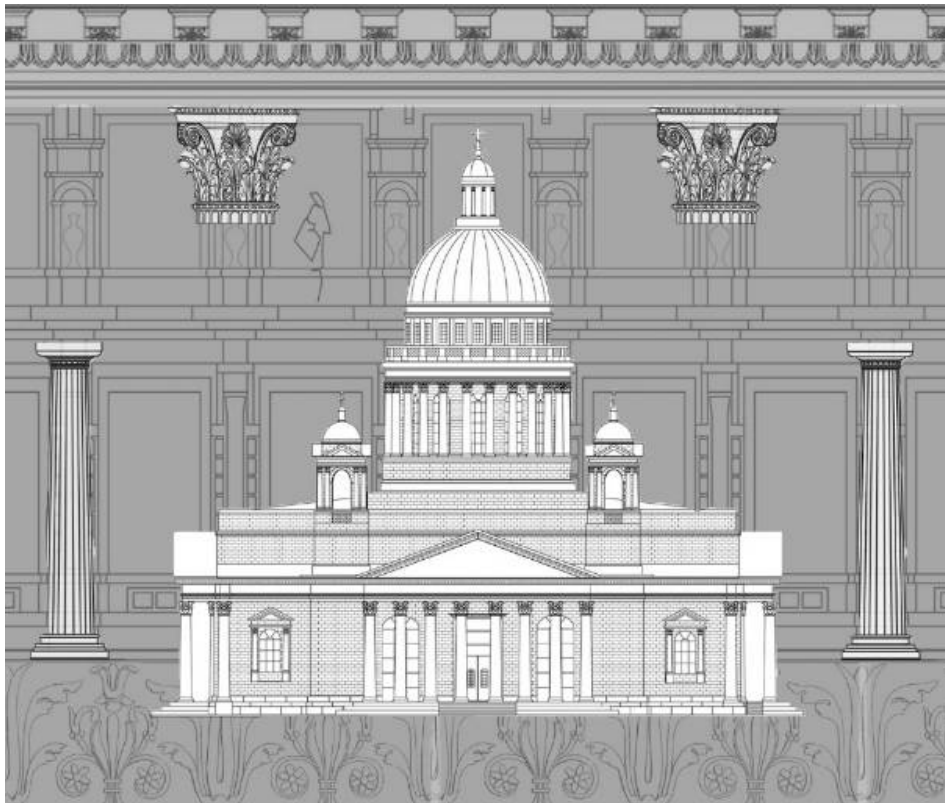

Рис. 1. Композиция на тему: «Классицизм»

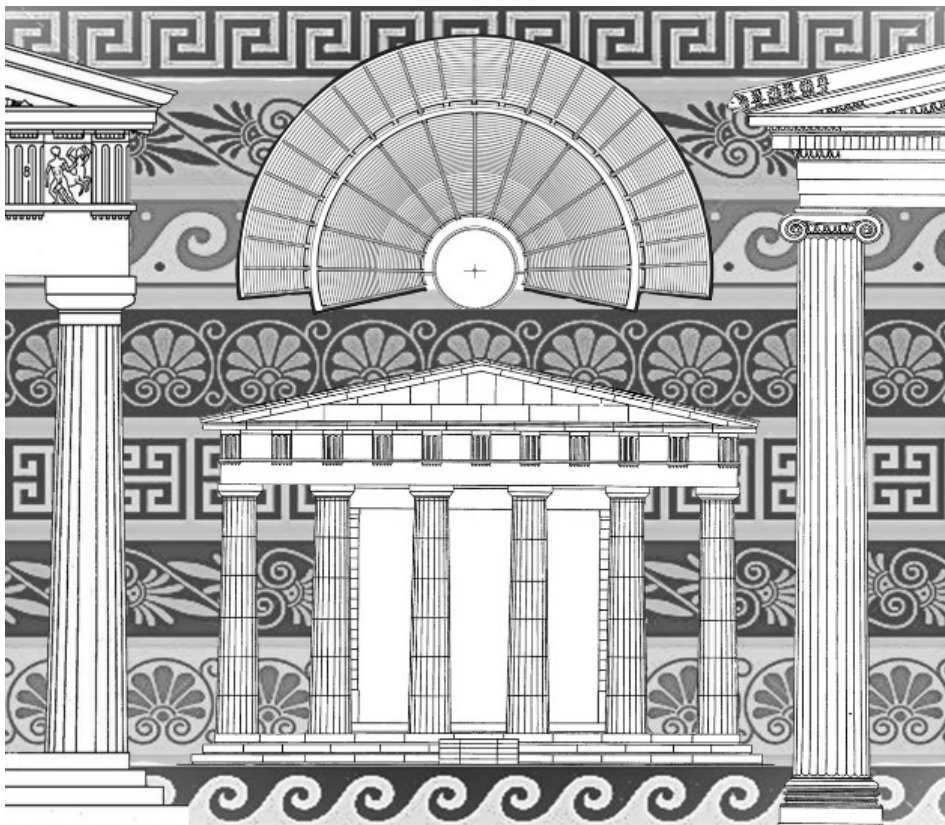

Рис. 2. Композиция на тему: «Древняя Греция»

Рис. 3. Композиция на тему: «Конструктивизм»

2.3. III этап. Рельефная фронтальная композиция

Выделение трех основных видов композиции — фронтальной, объемной и глубинно-пространственной — связано с классификацией специфических пространственных точек зрения, рассчитанных:

- 1) на статическое положение зрителя;
- 2) движение вокруг формы;
- 3) движение вглубь пространства.

Отсюда возникают и три основных типа композиционной работы, которые принято называть видами композиции: фронтальной, объемной, и пространственной, (для краткости их чаще называют фронтальной, объемной, и пространственной композициями).

Для фронтальной композиции характерно основное развитие по двум фронтальным координатам, горизонтальной и вертикальной, и слабое, подчиненное развитие по направлению глубинной координаты. Фронтальная композиция воспринимается зрителем при движении вдоль нее или по направлению к ней. Такими композициями в архитектуре являются, например, фасады зданий, обращенные к пространствам улиц и площадей и рассчитанные на восприятие со стороны этих пространств, в дизайне - витрины магазинов.

В курсовой работе предлагается на основе графической композиции, выполненной на II этапе, создать фронтальную рельефную композицию. Рельеф позволяет выявить форму и композиционное построение за счет света и тени.

Еще на уровне графической плоскостной композиции необходимо определить пространственные планы восприятия своей композиции. Определить уровни рельефа. Их должно быть не менее трех.

Задний план выполняется в аппликации, цвет может быть приближен к фону (рис. 4). При необходимости линия может быть поднята местами на незначительную высоту полоской, приклеенной на ребро (рис. 5). Или, необходимые по смыслу и структурной организации композиции плоскости могут быть подняты от фона на толщину картона (рис. 6).

Последующие от фона планы выполняются с применением полубъемных, объемных элементов, а также линий, поднятых от плоскости планшета полоской, приклеенной на ребро, на необходимую высоту (рис. 7). Работа выполняется в технике макетирования.

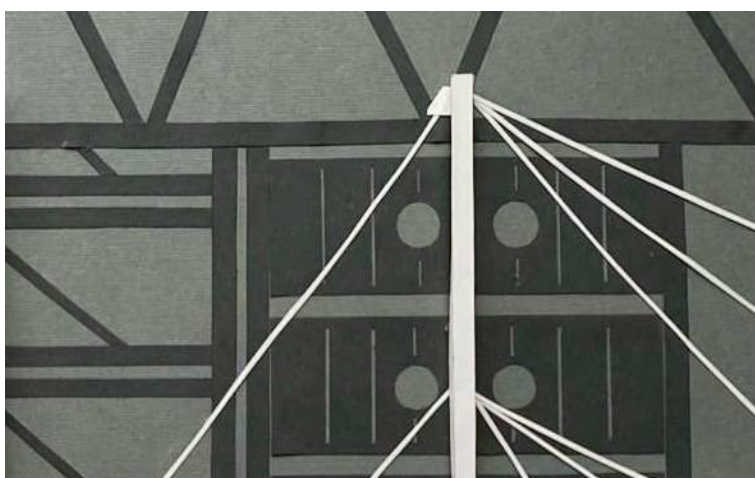

Рис. 4. Аппликация

Рис. 5. Рельеф «на ребро»

Рис. 6. Рельеф, поднятый на толщину картона

Рис. 7. Объемные и полуволемные элементы

3. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

Поскольку работа предназначена для оформления входа в аудитории кафедры дизайна, размеры планшета- 45(h) x 50 см.

Надписи на планшете не требуются. Работа подписывается на листочке, приложенном к ней.

К работе так же прикладывается выбранная цитата известных людей о представляемом стиле.

4. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Картон серого цвета – у всех одного цвета и тона.

Возможно - картон по тону темнее предыдущего.

Клей ПВА или «Момент» бесцветный.

Канцелярский (макетный) нож.

Ватман белый.

Карандаш простой – Н, F.

Ластик.

Коврик для макетирования (резки).

Металлическая линейка.

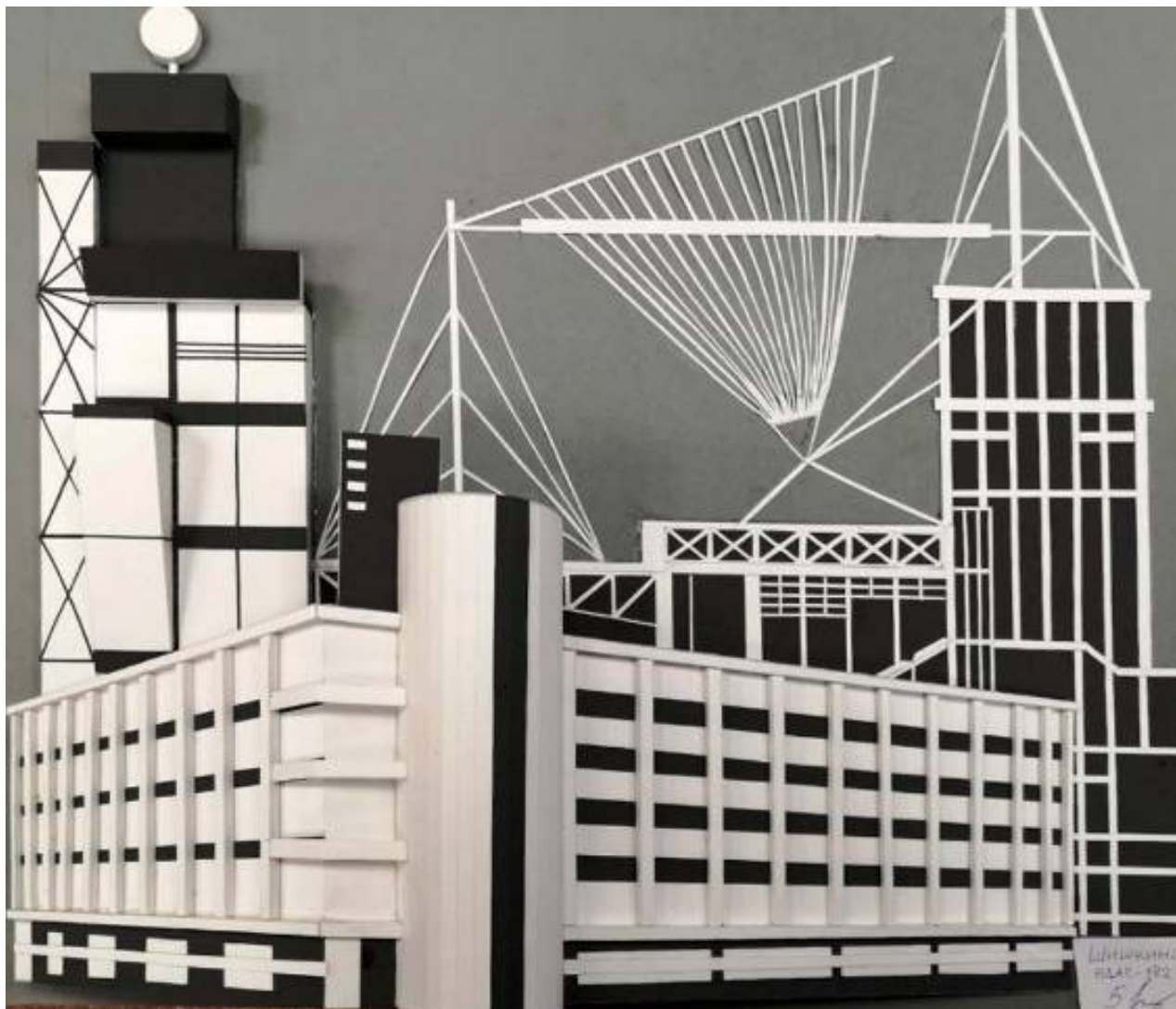
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисциплина «Архитектурно-художественное моделирование» является важной составляющей для выработки у студентов сознательного подхода к дизайнерскому творчеству. Проектная деятельность имеет две существенных взаимосвязанных ветви – архитектурное проектирование и архитектурная композиция. Процесс работы над архитектурной композицией предусматривает комплексное решение ряда задач: художественно-образных, инженерно-конструктивных, функционально-технологических и т. д. В результате согласования этих задач между собой зритель видит красивую композицию. Архитектурная композиция является стержнем основной профилирующей дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование». Важно понять, что без знания основ композиции и формообразования невозможно создание архитектурно и художественно выразительного объекта.

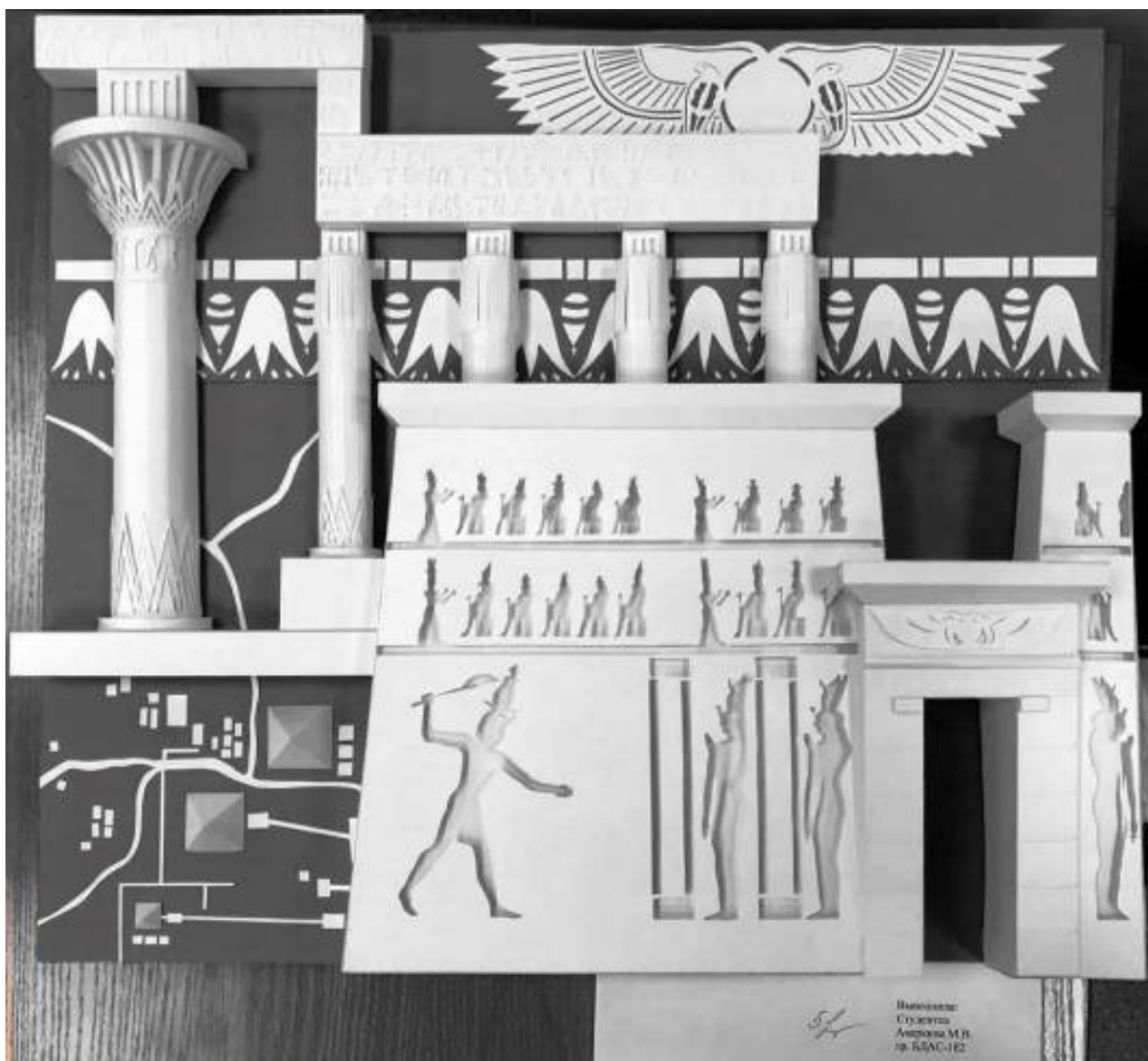
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Объемно-пространственная композиция [Текст]: учебник: рек. МО РФ / под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер. - М.: Архитектура-С, 2004 (Казань: Идел-Пресс, 2004). - 256 с.: ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр. в конце кн. (41 назв.). - ISBN 5-9647-0003-9: 291-00.
2. Устин, Виталий Борисович. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве [Текст]: учеб. пособие для вузов: рекомендовано МО РФ. - 2-е изд., уточн. и доп. - Москва: АСТ: Астрель, 2007 (Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа). - 239 с.: ил. - ISBN 5-17-035856-3 (ООО "Изд-во АСТ"). - ISBN 5-271-13139-4 (ООО "Изд-во Астрель"). - ISBN 978-985-16-0139-0 (Харвест): 325-00.
3. Кишик, Юрий Никодимович. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н. Кишик. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйш. шк., 2015. — 208 с. — 978-985-06-2576-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48000.html>
4. Корепанова, Ольга Аркадьевна. Композиция от А до Я: ассоциативная композиция [Текст]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 (Ростов-на-Дону: ЗАО "Книга", 2013). - 458 с. - (Профессиональное мастерство). - ISBN 978-5-222-21706-1: 392-98.
5. Жердев Е.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна: учеб. пособие / Е.В. Жердев. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 255 с. - ISBN 978-5-4417-0442-7.
URL: <http://www.iprbookshop.ru/33666>
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521>
6. Калмыкова, Нонна Валентиновна. Макетирование [Текст]: учеб. пособие. - М.: Архитектура-С, 2004 (Казань: ОАО ПИК "Идел-Пресс", 2004). - 94 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-9647-0015-2: 145-00.
7. Голубева, Ольга Леонидовна. Основы композиции [Текст]: учебник: рекомендовано УМО. - 3-е изд. - М.: Сварог и К, 2008 (Можайск: ОАО "Можайский полиграф. комбинат", 2008). - 144 с.: ил. - ISBN 978-5-93070-055-8: 500-00.
8. Калмыкова, Нонна Валентиновна. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика [Текст]: учеб. пособие. - М.: Книжный дом "Университет", 2010 (М.: Тип. КДУ, 2010). - 153 с.: ил. - Библиогр.: с. 152-153 (27 назв.). - ISBN 978-5-98227-562-2: 564-00.

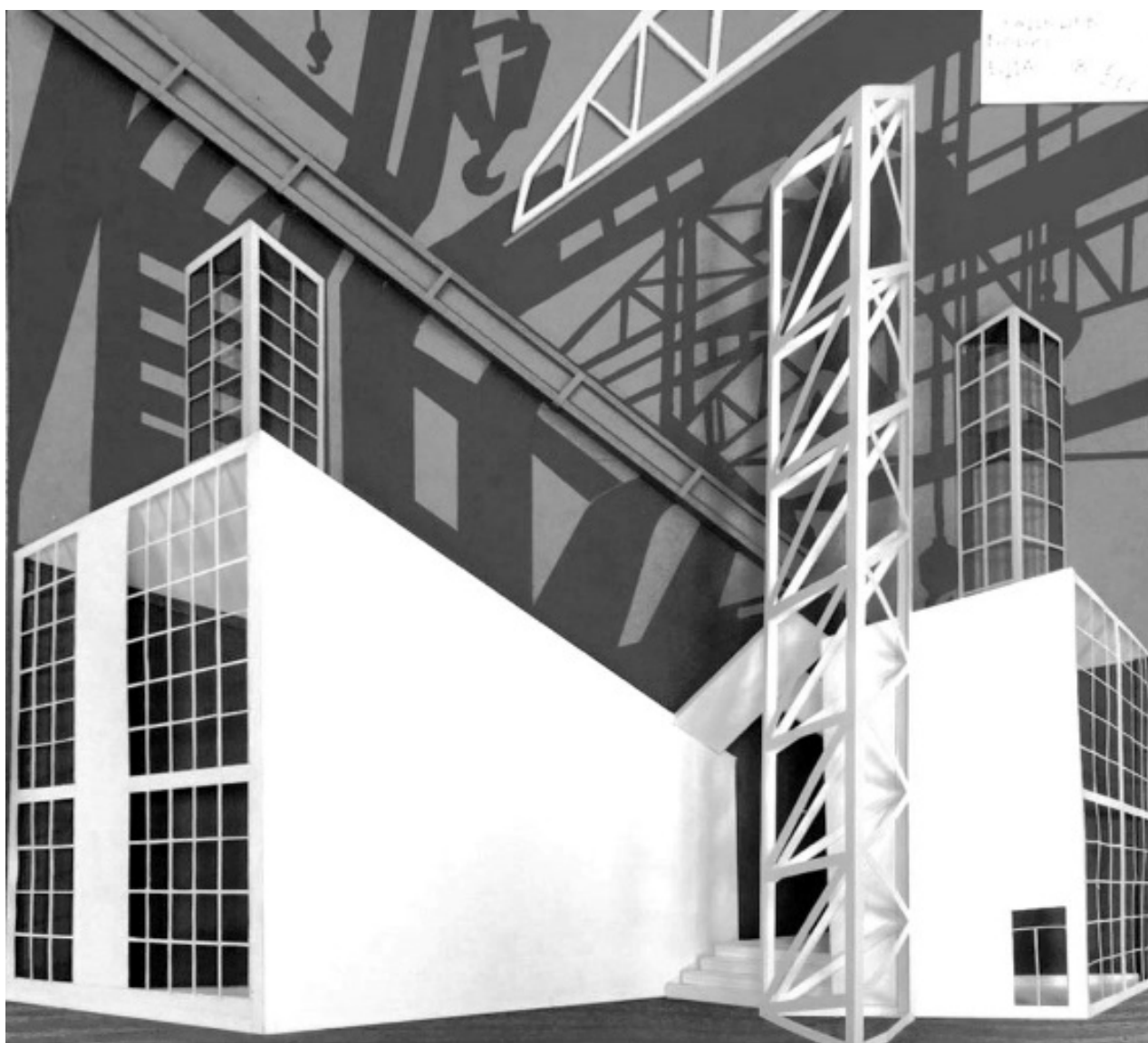
Примеры выполнения курсовой работы
из архива работ кафедры дизайна

Курсовая работа «Образ стиля. Конструктивизм».
Выполнила студентка гр. бДАС-182 Шишкина О.

Курсовая работа «Образ стиля. Древний Египет».

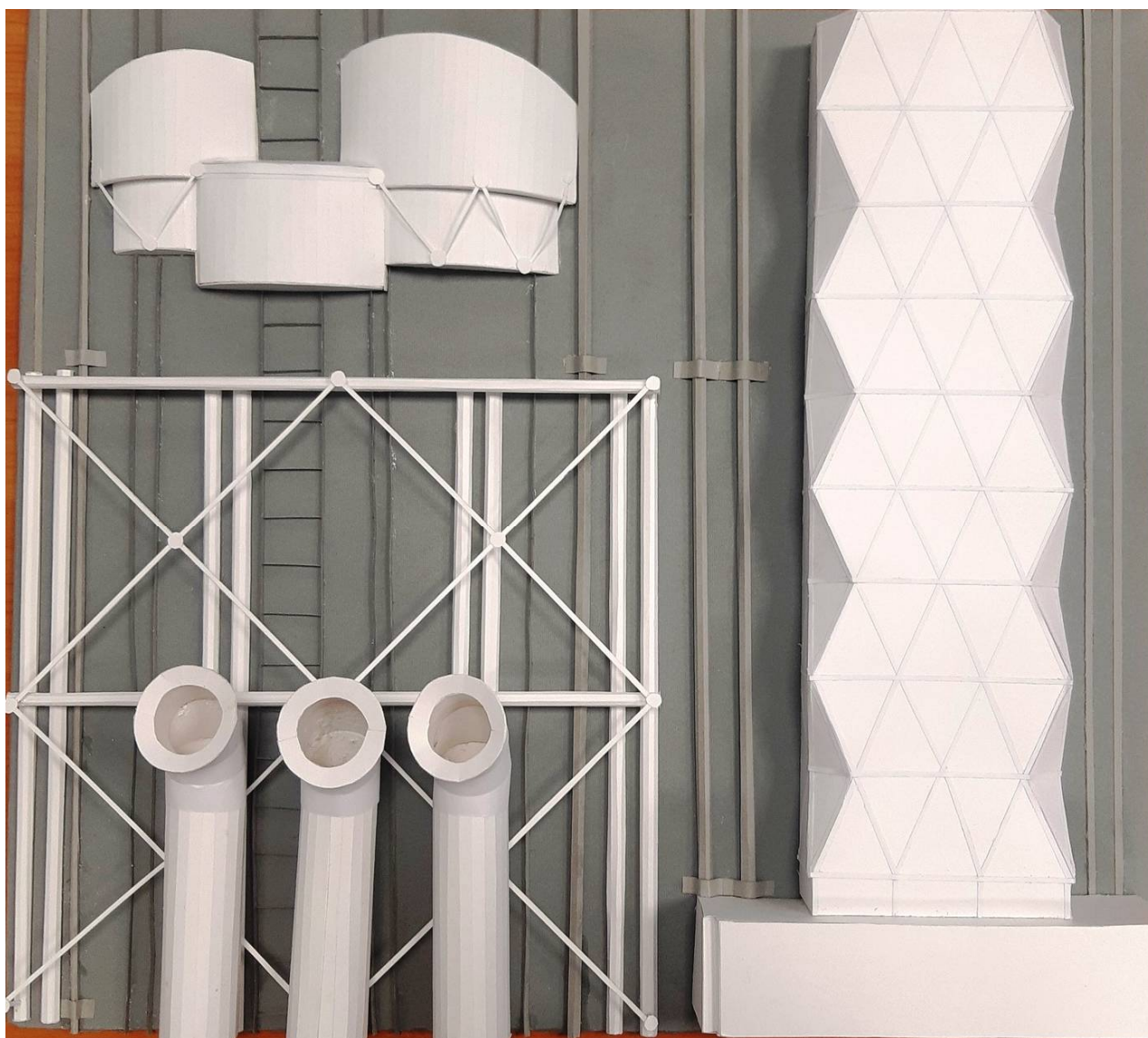
Курсовая работа «Образ стиля. Конструктивизм».
Выполнил студент гр. бДАС-181 Гладышев Б.

Курсовая работа «Образ стиля. Древний Египет».

Курсовая работа «Образ стиля. Деревянная Русь».
Выполнила студентка гр. бДАС-191 Мирошникова Л.

Курсовая работа «Образ стиля. Хай-тек».
Выполнила студентка гр. бДАС-181 Терехова А.

Курсовая работа «Образ стиля. Модерн».
Выполнила студентка гр. бДАС-182 Бондарева О.

Курсовая работа «Образ стиля. Модерн».
Выполнила студентка гр. БДАС-182 Машкова А.

Оформление дверного проема работами студентов (аудитория 7611, ВГТУ)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Основная цель и задачи курсовой работы	3
2. Этапы выполнения курсовой работы	4
2.1. I этап. Аналитический	4
2.2. II этап. Практический	4
2.3. III этап. Рельефная фронтальная композиция	7
3. Оформление работы	10
4. Материалы, необходимые для выполнения работы	10
Заключение	10
Библиографический список	11
Приложение. Примеры выполнения курсовой работы из архива работ кафедры дизайна	12

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы № 1 «Образ стиля»
по дисциплине «Архитектурно-художественное моделирование»
для студентов направления подготовки
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
(профиль «Дизайн архитектурной среды»)

Составители:

Паничева Татьяна Борисовна
Щербинина Ирина Валерьевна

В авторской редакции

Компьютерный набор Т. Б. Паничевой, И. В. Щербининой

Подписано к изданию 29.03.2021.

Уч.-изд. л. 1,4.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»

394026 Воронеж, Московский просп., 14