

Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского

Агрономический факультет

Кафедра ботаники, плодоводства и ландшафтной архитектуры

«СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Методические указания к лекционным, лабораторно-практическим и самостоятельным занятиям для бакалавров 35.03.10, очного и заочного обучения, магистров 35.03.03, 35.03.04 студентов дистанционного и дополнительного образования, слушателей курсов повышения квалификации Иркутского ГАУ

Иркутск 2018

УДК 72+712 (072)

Решение научно-методического совета Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского (протокол № 7 от 13.03.2018 г.)

«СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Методические указания

Методические указания к лекционным, лабораторно-практическим и самостоятельным занятиям содержат материал для бакалавров 35.03.10, очного и заочного обучения, магистров 35.03.03; 35.03.04; студентов дистанционного и дополнительного образования, слушателей курсов повышения квалификации иркутского ГАУ

Составитель: Тюменцева В.Г.

Рецензент: к.т.н., М.В. Чубарева

Введение

Цель состоит формирование у студентов профессионального видения приобретаемой профессии. Основная цель – это формирование культурного и всесторонне образованного человека, личности будущего специалиста, способного в современных условиях решать многие задачи архитектурно-ландшафтного развития.

Дизайн (от англ. design – замысел, проект, чертёж, рисунок), термин, обозначающий различные виды проектной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды.

В узком смысле **дизайн** – художественное конструирование. На поверку дня оказывается, что установить точную дату возникновения такого феномена, как «дизайн» нелегко. Уже в античные времена на философских диспутах обсуждалась тема оптимального соотношения между полезностью и эстетической ценностью предметов быта. Считается, что именно этот момент следует считать датой рождения дизайна как отрасли человеческой деятельности.

Ландшафтный дизайн – это самое настоящее искусство, которое состоит из трёх больших направлений. Первое направление – это архитектура, строительство и проектирование. Второе направление – это ботаника и наука выращивания растений. И, наконец, третье направление – это история и философия. И только все вместе эти составляющие и будут называться ландшафтным дизайном.

Общее методическое руководство по изучению дисциплины

Согласно учебному плану форма промежуточной аттестации дисциплины «Современная архитектура и дизайн» является зачет с оценкой. Для сдачи зачета с оценкой студент должен изучить все разделы курса и выполнить при подготовке к лабораторно-экзаменационной сессии одну контрольную работу.

Контрольная работа студента заочного обучения может быть сдана лично методисту заочного обучения Иркутского ГАУ, ведущему преподавателю, или отправлена почтой России на адрес Иркутского ГАУ по адресу: 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, главный корпус Иркутского ГАУ, методисту заочного обучения агрономического факультета.

Работа студента заочного с применением дистанционных образовательных технологий обучения может быть сдана лично ведущему преподавателю или отправлена специалисту по учебно-методической работе Центра заочного обучения Иркутского ГАУ электронной почтой по адресу: e-mail: do@igsha.ru (664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ИрГАУ, каб.342 (ЦЗО), тел./факс 8 (3952) 237-656, 89834676869. Сайт www.irgsha.ru).

Студенты заочного обучения на занятиях прослушивают курс лекций, посещают практические занятия. В период экзаменационной сессии студенты обобщают и углубляют свои знания, знакомятся с наглядными пособиями: плакатами, планами, проектами и др.

При подготовке к зачету с оценкой студенту необходимо овладеть теоретическим и практическим материалом.

Во время сессии и в межсессионный период студентам дают консультации по интересующим вопросам. При самостоятельной работе в межсессионный период, а также во время сессии необходимо пользоваться учебной литературой.

Методическое руководство по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика обучения в образовательной организации высшего образования должна быть направлена на то, чтобы научить студента умению самостоятельно приобретать и пополнять знания, оригинально мыслить и принимать самостоятельные решения при консультирующей, направляющей роли преподавателя.

Основными видами СРС являются: изучение отдельных разделов или тем теоретического материала дисциплины по учебной литературе и компьютерным обучающим программам, подготовка к ПЗ, выполнение домашних расчетно-графических заданий, домашних контрольных работ, самоконтроль уровня знаний по учебным дисциплинам.

Задачи, которые реализуются в ходе выполнения СР:

интеллектуальное развитие личности и активная познавательная деятельность студента;

закрепление знаний о современных тенденциях развития науки, техники и производства;

формирование умений и навыков поиска и обработки необходимой учебно-научной информации; конспектирование и реферирование научной и учебной литературы;

практическое применение знаний, полученных в процессе аудиторных занятий и необходимых для решения задач по специальности;

обеспечение оптимального сочетания групповых и индивидуальных видов деятельности студентов с учетом подготовленности, интересов и индивидуальных способностей каждого из них.

Рациональная организация СРС является одним из основных резервов повышения качества подготовки специалистов. Она включает планирование объема, содержания, графика выполнения и контроля СРС, а также методическое и материально-техническое обеспечение. Эффективность СРС по дисциплине зависит в значительной степени от качества планирования и организации этой работы на кафедре.

При планировании самостоятельной работы по дисциплине рекомендуется придерживаться следующих основных принципов:

1. Трудоемкость выполнения каждой работы должна быть согласована с часами, выделенными на эту работу на предыдущем этапе.
2. Сложность различных вариантов заданий так же, как и трудоемкость их выполнения, должна быть примерно одинаковой.
3. Задание на самостоятельную работу каждому студенту должно быть индивидуальным, т.е. не должно быть двух абсолютно одинаковых вариантов задания.
4. В задании должна быть четко определена задача, стоящая перед студентами.

Основными элементами организации СРС является контроль за ходом ее выполнения и осуществление систематической консультации студентов.

Эффективная организация СРС возможна только при наличии в достаточном количестве учебников, учебных пособий, методической литературы.

Требования к выполнению контрольных работ

На обложке контрольной работы должен быть титульный лист с указанием:

Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского

Агрономический факультет

Кафедра ботаники, плодоводства и ландшафтной архитектуры

Контрольная работа

По дисциплине

«СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»

Дата регистрации _____

(методистом или кафедрой)

Направление _____

Курс _____

Шифр _____

Студент _____

Ф.И.О. (полностью)

Иркутск – 20__ г.

На первой странице работы необходимо еще раз написать номер задания и номер варианта, далее следует последовательно излагать вопросы и ответы, приводить рисунки, схемы и др. там, где они требуются.

Контрольная работа включает в себя 5 вопросов, которые студент выбирает из нижеперечисленных (**Вопросы для написания контрольной работы**) на которые надо дать подробные и обоснованные ответы, и задание. Каждый ответ на вопросы должен быть объемом 3-5 печатных листов.

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4, поля стандартные, шрифт 14, интервал 1-1,15, в папке-скоросшивателе, и сдана преподавателю за неделю до зачета.

Работа должна быть написана последовательно и грамотно. После проверки работа может быть возвращена студенту для доработки с учетом замечаний и требований преподавателя.

Студенты, не сдавшие контрольную работу, или выполнившие ее, к сдаче зачета не допускаются!

Вопросы для написания контрольной работы

1. Значение ландшафтной архитектуры в современных условиях.
2. Что изучает «аркология»?
3. Какие проблемы решает ландшафтное проектирование и ландшафтная архитектура?
4. Какие типы городской планировочной структуры вы знаете?
5. Как вы понимаете: прогрессирующее снижение эстетических качеств пригородных и урбанизированных территорий?
6. В чем заключается главное назначение городских озелененных и современных пригородных ландшафтов?
7. Что является ландшафтными компонентами?
8. Назовите основные принципы создания культурного ландшафта?
9. Что такое селитебная территория?
10. Что включает в себя сфера деятельности «ландшафтная архитектура»?
11. Назовите исторические аспекты формирования городского пространства?
12. Типы городской планировочной структуры.
13. Шахматная планировка.
14. Полосовидная, или линейная, структура.
15. Радиально-кольцевая планировка.
16. Многолучевая, или звездчатая структура.
17. Многоядерная, или лепестковая, структура.
18. Иррегулярная планировочная структура.

История дизайна

Этапные вехи концептуального развития теории и практики дизайна

Ренессанс. Одним из них стал итальянский Ренессанс. В эпоху Возрождения (прибл. XIV–XVI вв.) искусство переживало бум. Одной из породивших его причин стал рост благосостояния так называемого третьего сословья. Богатые дельцы хотели, чтобы отделка их комнат была одновременно и стильной, подчеркивая состоятельность хозяина, и функциональной. Интерьеры скрупулезно продумывались до мельчайших деталей и богато декорировались. Кроме того, именно в этот период утратила доминирующее значение в декоративном искусстве настенная живопись – фреска. Третье сословье стало вести более динамичный образ жизни, переезжать из одного города в другой, покупать новые дома. Они хотели вкладывать деньги в произведения искусства, которые можно было бы увезти с собой. Поэтому на смену фреске пришла масляная живопись и другие, более компактные и мобильные, формы.

Промышленная революция. Следующим ключевым этапом в развитии прикладного дизайна стала промышленная революция. В мировой истории начало промышленной революции связывают с изобретением эффективного парового двигателя в Англии во второй половине XVIII века. Этот период положил начало демократизации дизайна. Благодаря развитию массового промышленного производства предметы декоративно-прикладного искусства стали более доступны среднему классу, и дизайн интерьера перестал быть хобби и прерогативой только одной элиты общества.

Общество поощрения промышленно-торговых искусств

По инициативе прогрессивных художников Великобритании Английское общество искусств в 1836 г. преобразовывается в Общество поощрения промышленно-торговых искусств (The Society of Encouragement of Art of a Manufactory and Commerce). В 1849 году начинается издание первого журнала по истории дизайна интерьера под названием World Journal of Design.

Публикации этого журнала помогли инженерам и дизайнерам осознать внутреннюю логику процесса эстетической эволюции предметов материальной культуры. Девизом журнала стал принцип «сначала создать удобную форму, а затем придать ей эстетический вид». Воплощение этого принципа в жизнь привело к возрастанию в прикладном дизайне роли орнамента. Для этого периода было характерно смешивать в декоре интерьера стилистические атрибуты разных исторических эпох.

Баухауз. Существенным шагом в развитии теории и практики дизайна стало создание в Веймарской республике в результате объединения 25 апреля 1919 года Саксонско-Веймарской Высшей школы изобразительных искусств и основанной Анри Ван де Вельде Саксонско-Веймарской школы прикладного искусства Высшей школы строительства и художественного конструирования (Staatliche Bauhaus). Школа «Баухауз», просуществовавшая в Германии с 1919 по 1933 год, сыграла в истории дизайна очень серьезную роль.

Теоретики и практики Баухауза выдвинули на первый план принцип единства формы и функционального назначения. Форма понималась как выражение конструктивных и функциональных свойств изделия. Студентов учили, что форма вторична по отношению к функциональности. Новый подход к эстетическим задачам производства потребительских товаров существенно повлиял на отмежевание дизайна от традиционного изобразительного искусства и архитектуры. Совместно с Институтом психологии Баухауз вела исследования на тему влияния цвета на психологическое состояние человека. Результатом этих исследований, кстати, стало появление обоев с размытым рисунком.

Преподавателей и студентов школы объединял новаторский подход к искусству. Многие из того, к чему мы привыкли в современном дизайне, – это результат работы, проделанной в Баухауз. В ее стенах работали многие знаменитые художники: Пауль Клее, Владимир Кандинский, Оскар Шлеммер. С 1930 года директором школы был Людвиг Мис ван дер Роэ.

Реалити-телевидение или реалити-шоу (от англ. reality— действительность, реальность) – это изобретенный в 1940–1950-е годы в США телевизионный жанр, сочетающий признаки развлекательной телевизионной передачи и онлайн-трансляции. Первоначально идея жанра предполагала отсутствие сценария, подачу материала в телеэфир с первого дубля, участие вместо профессиональных актеров простых людей, условия съемок, максимально приближенные к реальным. Считается, что события развиваются свободно, без заранее определенно сценария, в чем и состоит изюминка шоу.

Бум реалити-шоу в сочетании с широким распространением сети кабельного телевидения существенно повлиял на рост популярности услуг по оформлению

интерьеров и дал развитие сопутствующим производственным отраслям. Интерьер утратил в сознании массового потребителя ауру недоступности и загадочности.

Энвайронментализм – отрасль науки, исследующая отношения между человеческим сообществом и окружающей средой, которая играет важную роль и оказывает на человека существенное влияние. Концепция энвайронментализма возникла в середине XIX в. Энвайронменталист – это человек, убежденный в огромной по сравнению со свободной волей или генетикой роли окружающей среды в человеческой жизни.

Однако во второй половине 20 в. толкование термина «энвайронментализм» расширилось: большое значение стали придавать крайней уязвимости окружающей среды и ее охране. Сегодня придается огромное значение экологической совместимости промышленных товаров.

Ориентация на охрану окружающей среды внесла изменения и в концепцию современного интерьера. Так называемый зеленый, или экологический, дизайн – это подход к дизайну интерьера, подразумевающий использование изделий и материалов, отвечающих определенным стандартам экологической безопасности. Стандарты экологической безопасности регламентируют состав сырья, производственный процесс (включая тип используемого энергоносителя, а также объем и состав промышленных отходов), долговечность выпускаемой продукции, способы утилизации вышедших из употребления изделий. Эта отрасль дизайна ориентирована одновременно на сохранение здоровой среды обитания человека и на сбережение природных ресурсов и защиту экосистемы Земли. В орбиту экологического дизайна попало и строительство: в рамках экологического дизайна ведется поиск изоляционных технологий, способных снизить расход электроэнергии, а также способов замены традиционных энергоносителей на солнечную энергию.

Поскольку современный человек все больше и больше превращается если не в «человека экологически разумного», то хотя бы в «человека экологически озабоченного», он старается для собственного интерьера подбирать материалы либо мода на линолеум, изготовленный из натуральных материалов, а популярность бамбука растет с каждым днем. Бамбук используют для отделки полов, стен, окон, для изготовления мебели и декоративных аксессуаров. Дизайнеры учитывают весь жизненный цикл каждого материала природного происхождения: от заготовки сырья и изготовления до использования и утилизации.

До появления массового индустриального производства предметы и вещи, окружающие человека, аналогичные сегодняшним, делали специалисты-ремесленники. В деятельности мастера-ремесленника (если смотреть на это с современных позиций), как бы совмещался ряд специальностей. Он, одновременно, и конструктор, и художник, и мастер, способный изготовить вручную или с помощью несложных технических приспособлений то или иное изделие. Разделение труда, использование энергии воды и пара и применение машин привели к так называемой промышленной революции, к тому, что мануфактурное производство (основой которого продолжало быть искусство ремесленника) постепенно, начиная с середины XVIII столетия, превращается в крупную машинную индустрию.

Хрустальный дворец. Архит. Пэкстон, Лондон, 1851 >

С середины XIX столетия на базе бурного технического прогресса создается массовое промышленное производство, а рынок относительно быстро насыщается

товарами. Стремление в условиях конкуренции продать товар и получить прибыль заставляет промышленников постепенно улучшать качество товаров, привлекая внимание к их потребительским свойствам, к их эстетическим достоинствам. Возникает необходимость коренного пересмотра традиционных принципов их формообразования.

Для того чтобы в условиях машинного производства получить продукт со свойствами, удовлетворяющими потребителей, необходимо иметь хороший проект. Очевидно, что проект любого изделия, подлежащего многократному повторению, должен предусматривать возможность получения свойств, важных для человека, покупающего ту или иную вещь. Это приводит к тому, что проектирование превращается, по существу, в сложный творческий поиск, в котором участвуют самые различные специалисты.

Модель стула № 14. М. Тонет, 1859 >

Усложнение проектных работ вызвало к жизни необходимость самостоятельного исследования потребительских свойств изделий и применения в проекте таких решений, которые бы обеспечивали хотя бы минимальное удовлетворение нужд массового потребления. Таким образом сравнительно недавно появляется специалист — дизайнер, который в общем процессе проектирования сосредотачивает свое внимание на требованиях потребителя промышленных изделий. Рождается новая область деятельности — дизайн, или, как тогда его называли, "промышленное искусство".

Именно в конце XIX—начале XX века в связи с широким использованием машин, в связи с бурным развитием науки и техники и, конечно, с развитием новых общественных потребностей и новых типов архитектурных сооружений, возникают предметы и виды оборудования, обладающие новыми функциональными возможностями. Однако производимая массовая продукция поначалу характеризуется низким качеством.

Снижение качества массовой продукции, по сравнению с кустарным производством, особенно в эстетическом отношении, приводит к ряду попыток разными способами возродить былые достоинства, присущие старым кустарным изделиям. Наиболее характерным является движение за "промышленное искусство" в Англии конца XIX века. Это движение, связанное с именами Морриса и Рескина, характеризуется попытками возродить английскую художественную промышленность.

Мебель шейкеров: столик из твиной сосны, Хенкок Массачусетс, ок. 1860 г.; комод из полированного клена, Кантебьюри, Новый Хэмпшир, ок. 1890

Мебель шейкеров

Но уже в то время, с развитием концепции рационального подхода к миру, на первое место выходят идеи функционализма. Несмотря на известную узость этой концепции, она постепенно, в противовес украшательству, находит благоприятную почву для своего развития на базе архитектуры и массового промышленного производства бытовых вещей и изделий и приводит к появлению дизайна, подлинное начало истории которого обычно связывается с 1907 годом, когда в Германии впервые создается производственный союз, так называемый "Веркбунд", объединивший усилия художников и промышленников с целью повышения потребительских качеств промышленной продукции. Начинается бурное движение за "единство искусства и техники", прерванное Первой мировой войной и с новой силой развернувшееся уже после ее окончания. Дизайн является т.о. детищем XX века, когда на смену ремесленному типу производства, создающему вещи, часто предназначенные определенным лицам и для конкретных помещений, пришел массовый выпуск стандартных изделий, серийная промышленная продукция. Облик мира, характер жизнедеятельности людей, в какой-то мере формы их отношений стали в большой степени зависеть от изделий, отштампованных по законам машинной целесообразности.

Красный дом У. Морриса в Бексли-Хилс. Архит. Ф. Уэбб, Южная Англия

Научно-технический прогресс и колоссальный рост производства обеспечивают удовлетворение потребностей и нашего времени, создают действительно человеческие условия существования для всех живущих на земле людей. Но реализовать возможности научно-технической революции в интересах ускоренного экономического развития всего общества и удовлетворения потребностей всех его членов можно, как известно, лишь путем сознательного контроля над всеми условиями жизни и планомерным характером развития общества. Одним из аспектов такого сознательного контроля и управления развитием "второй природы" является процесс гармонизации предметного мира, имеющий своей целью создание наиболее рациональной связи человека с предметным миром в интересах развития творческих способностей каждого человека. Подлинно гуманистический мир нельзя построить, не создав достойного людей предметного окружения.

Гармонизация предметного мира, таким образом, не только материально-технический, но и глубоко социальный процесс. Он определяется структурой общества, его общественными и эстетическими идеалами и предполагает создание разнообразных рациональных и эстетически полноценных комплексов в сфере труда, учебы, быта и отдыха людей, которые, в свою очередь, в масштабе всего общества должны образовывать единое гармоничное целое.

Электрический чайник, АЭГ, Берлин, 1909

"Историческая миссия архитекторов всегда состояла в том, чтобы привести все предметные формы человеческой среды в такое органическое соподчинение, которое связало бы их в гармоническое пространство для жизни". Так определенно и весьма точно охарактеризовал задачу В. Гропиус, приступая в 1919 году к организации Баухауза. Именно так поступал он сам (и некоторые другие архитекторы) в своей практической деятельности.

История западного дизайна, начиная с 1907 года, чрезвычайно богата событиями. За каких-нибудь 80 лет в нем отмечены три существенных этапа развития. Первый, до экономического кризиса 1929—1930 годов, когда идет становление дизайна преимущественно в странах Западной Европы. Далее происходит его бурный рост в связи с обострением конкурентной борьбы на рынках сбыта промышленной продукции и охватившим весь капиталистический мир кризисом. В этот период дизайн начинает внедряться в промышленность и художественную культуру США и Японии, в которой, как известно, этому способствовала традиционная культура национального искусства, в т.ч. художественного ремесла, и внимание к опыту культурных достижений стран Запада.

Электрические часы Синхрон, АЭГ, Берлин, 1909

После окончания Второй мировой войны в это движение включились многие другие страны — от Ирландии до Австралии и Новой Зеландии, от Японии до Южной Америки. Наибольший интерес для нас представляют развитие дизайна в Италии, Финляндии и Японии, где его развитие основывается на традициях всей культуры этих стран, а также изменения, произошедшие в дизайне за последние 50 лет. "...Практика дизайна (на Западе), — отмечал В. Глазычев, — претерпела множество изменений: работа индивидуальных художников, в большинстве случаев, сменилась работой целых коллективов или отделов дизайна в системе фирмы или независимых дизайн-фирм...

Практика перестроилась полностью — в дизайнерских отделах и фирмах возникают новые виды работы художника, происходит разделение труда внутри проектирования; неудивительно: персонал отдельных дизайн-фирм превышает сотню человек, а штат крупнейшего в мире отдела дизайна в компании "Дженерал моторе" превышает тысячу различных специалистов".

В отличие от так называемого "функционального" дизайна с конца 1960-х годов начинает прорастать дизайн "человеческий". Их противостояние свидетельствует об изменении не только содержания "дизайнерского идеала", но и методов дизайна. Все большее значение приобретают методы комплексного проектирования.

Баухауз. Здание школы в Веймаре. Архит. Анри ван де Вельде, 1910—1911

Практика дизайна за рубежом показывает, что и технические специалисты, и дизайнеры, которые состоят на службе у определенных фирм, довольно последовательно реализуют программы промышленников, которые вовсе не всегда заинтересованы в критическом пересмотре всего мира вещей, окружающих современного человека. Часто создаются очень похожие друг на друга изделия, отличающиеся лишь внешней отделкой. Дизайнер, стремясь обеспечить прибыль клиенту, вынужден прибегать к их поверхностному украшательству. Искусственное раздувание потребностей становится профессией большой группы специалистов — так называемых "стилистов", "проектировщиков даты смерти товаров", "творцов моды" и т.д. Пожалуй, самый яркий пример такого запланированного "морального устаревания", умышленного расточительства — ежегодная смена моделей автомобилестроительными компаниями.

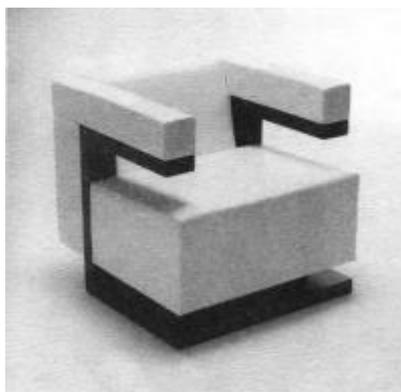
Наряду с этим имеется огромный позитивный опыт формирования предметной среды и создания по-настоящему удобных, рациональных и красивых вещей. Анализ этого опыта убеждает в том, что материальные предпосылки гармонизации предметного мира формируются в недрах общества рыночной конкуренции. Разрабатываются технические устройства и создаются промышленные изделия с принципиально новыми потребительскими свойствами, многие из которых вносят или могут внести существенные изменения в условия труда и быта людей.

Гарнитур для столовой. Ч. Макинтош, Англия, 1918

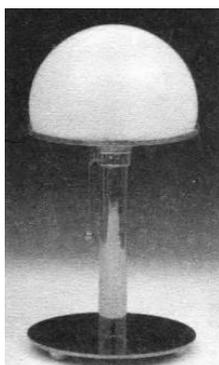
Но художественному конструированию в этих странах часто тесно в узких рамках стимулирования бизнеса, и, естественно, наиболее полно его возможности проявляются там, где оно сравнительно свободно от этих функций, например, в художественно-конструкторских учебных заведениях. Вот почему Т. Мальдонадо (ректор Ульмской школы дизайна, ФРГ, с 1954 года по 1967 год) имел все основания утверждать, что в условиях рынка дизайнер, создавая даже прекрасные вещи, часто лишь увеличивает хаос окружающего человека предметного мира.

В нашей стране дизайн был ориентирован на решение проблем преобразования предметной среды, окружающей человека, в связи с необходимостью обеспечения полного соответствия этой среды в городах и селах новым общественным отношениям. Так, по крайней мере с самого начала, мыслились его основные задачи в постановлении правительства, подписанном в 1920 году. Были созданы Высшие Государственные художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) как "специальное художественное высшее технически-промышленное заведение, имеющее целью подготовить художников-мастеров высшей квалификации для промышленности". Перед производственным искусством, — говорил А. Луначарский, — ставилась прямая задача создания радостных вещей, преобразования предметов быта и элементов среды, как части чисто экономического прогресса, художественной части хозяйствования.

Кресло из кабинета директора. В. Гропиус, нач. 1920-х

Элементы художественно-конструкторского подхода постепенно проникают в различные сферы инженерного конструирования и архитектурного проектирования. Московский метрополитен, например, первая очередь которого была введена в эксплуатацию в 1935 году, создавался как единая система. Архитекторы и дизайнеры комплексно решали задачи проектирования вестибюлей, отделки подземных залов, внешнего вида и отделки вагонов, шрифта надписей, униформ обслуживающего персонала и т.д. Положительные результаты работы художников-конструкторов в отдельных отраслях промышленности после Отечественной войны 1941—1945 годов подтвердили необходимость широкого использования методов художественного конструирования и оказались ценными при решении ряда проблем, в том числе связанных с созданием системы художественного конструирования в стране.

Настольная лампа МТ 8. Вильгельм Вагенфельд, 1924

В 1962 году было принято постановление "Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно-бытового назначения путем внедрения методов художественного конструирования". Воплощая его в жизнь, художники-конструкторы совместно с предприятиями и организациями проделали большую работу по улучшению качества промышленных изделий, обеспечивая их соответствие требованиями человека-потребителя.

Задачи художественного конструирования постепенно менялись и усложнялись. Вначале основное внимание было направлено на создание системы дизайна, на разработку основ технической эстетики. Необходимо было также вооружить практиков основами художественного проектирования и решить проблему подготовки кадров художников-конструкторов.

Растущие потребности и развитие внешнеторговых связей обусловили организацию в нашей стране государственной службы художественного конструирования.

В течение 1962—1965 годов были организованы СХКБ (специальные художественно-конструкторские бюро), а на предприятиях — художественно-конструкторские организации во главе с ВНИИТЭ (Всесоюзным НИИ технической эстетики) и его филиалами.

Дом директора, Дессау. В. Гропиус, 1925—1926

В 80-е годы двадцатого столетия вся система организации и управления техническим прогрессом в стране переходит на новый уровень — на разработку и реализацию крупномасштабных программ. В области промышленной продукции и в области улучшения условий труда появляются дизайн-программы. Мечту о чистых и светлых "лабораториях" претворяют в жизнь художники-конструкторы, архитекторы и др. специалисты, чтобы производство и объекты жилой и социально-культурной сферы постепенно образовывали цельную, совершенную в функциональном отношении и эстетически осмысленную среду.

Идеализм представлений 70—80-х годов о пути развития дизайна в нашей стране был резко скорректирован в 90-е годы — годы освобождения от иллюзий, представлений о возможности развития, изолированного от мировой экономики и культуры.

Журнальный столик. Крашеное дерево. Г. Ритвельд, Утрехт, Германия, 1922—1923

Бурное развитие дизайна во 2-й половине XX столетия привело к необходимости и теоретического самоопределения профессии. На одном из конгрессов международного союза дизайнеров (ИКСИД) в сентябре 1969 года было принято определение дизайна, предложенное бывшим президентом этой организации, известным дизайнером и теоретиком Томасом Мальдонадо.

"Под дизайном понимается, — указано в этом определении, — творческая деятельность, цель которой — определение формальных качеств предметов, производимых промышленностью. Эти качества формы относятся не только к внешнему виду, но главным образом к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в целостное единство (с точки зрения как изготовителя, так и потребителя). Дизайн стремится схватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством".

Кресло Василий для дома В. Гропиуса. М. Брейер, 1926

Определение относится лишь к сфере художественного конструирования и содержит, естественно, лишь самое главное, что характерно для рассматриваемого явления. Во-первых, что дизайнер решает свою задачу по созданию необходимых свойств вещей с помощью такого формирования исходного материала природы, которое обеспечивает (с помощью массового производства) получение продукта, одновременно удовлетворяющего интересы производителя (изготовителя) и потребителя (покупателя). И

во-вторых, что польза, приносимая в этом смысле дизайном, приводит к тому, что круг проектируемых с помощью художественного конструирования массовых вещей постоянно расширяется.

Теперь уже почти нет предметов и вещей для быта, оборудования для жилых, общественных и производственных зданий, которые бы не были охвачены трудом художника-дизайнера. У нас, уточняя это определение, считали, что дизайн — это не только создание отдельных вещей для рынка, но и такая творческая деятельность, целью которой является формирование гармоничной предметной среды в целом, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека, что дизайн — специфическая деятельность, связанная с проектированием всех объектов среды, окружающей человека: от предметов обихода до орудий производства, от убранства жилых помещений до комплексного оборудования промышленных предприятий.

Кресла для виллы Тугенхата в Брно М. Ван дер Роэ, 1931

Необходимо помнить, что художественное конструирование является частью единого процесса конструирования промышленных изделий и частью архитектурного проектирования комплекса объектов.

Согласование всех современных требований к промышленному изделию, тем более к архитектуре, а главное — реализация этих требований в конечной продукции, давно уже не может быть успешно достигнуто только инженерными методами, поскольку только ими не удастся охватить целый ряд существенных факторов, учет которых требует использования специфического метода художника.

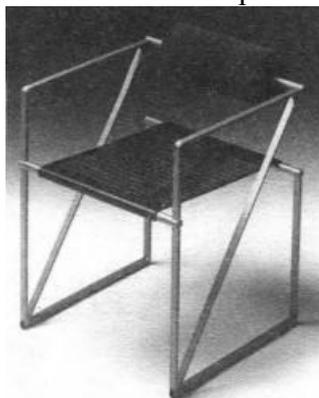
Для решения ряда сложных задач знания, определенный опыт и навыки архитектора и художника-конструктора имеют решающее значение и позволяют учитывать многообразные факторы, действующие на образование новых сооружений и вещей (в т.ч. социально-психологические и идеологические), не поддающиеся математическому расчету и требующие для своей увязки хорошо развитой творческой (художественной) интуиции. Необходимы для этого и большой запас знаний художественных ценностей, и умение ориентироваться в вопросах социологии, экономики, техники и технологии, и владение навыками композиционной работы.

Кресло для конкурса Дешевый мебельный дизайн. Ч. Илз, 1948

Из сказанного вытекает, что художественное конструирование понимается как неотъемлемая составная часть общего процесса проектирования промышленных изделий или архитектурных сооружений, предназначенных для непосредственного использования человеком, как часть, обеспечивающая удобство, соответствие условиям эксплуатации, создание гармоничной целостной формы и высоких эстетических качеств.

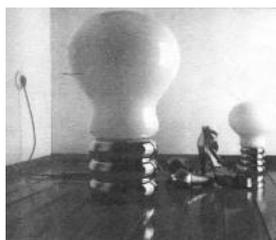
Художественное конструирование и инженерное конструирование, таким образом, составляют как бы взаимодополняющие стороны единого процесса проектирования промышленных изделий, а художественное конструирование и архитектура — единого процесса проектирования комплексных объектов архитектурной среды.

Кресло Секунда. Перфорированный стальной лист, полиуретан. М. Вотта, Италия, 1982

Работая над формой и решая стоящую перед ним задачу, художник-конструктор достигает того, что форма изделия становится содержательной, максимально удобной, что она начинает наилучшим образом информировать потребителя о свойствах вещи, становится максимально приспособленной к условиям производства (так как при ее проектировании учитывались современные возможности обработки материалов и создания необходимых конструкций и механизмов) и, наконец, соответствует представлению людей о красоте и комфорте.

Одной из важных особенностей художественного конструирования является такой подход к проектируемому предмету, при котором он рассматривается как часть комплекса предметов, окружающих человека на предприятии, дома, в школе и т.д. Количество предметов, окружающих человека, при этом должно быть минимальным, а их полезность — наибольшей при возможно меньших затратах на их производство и приобретение. Собранные вместе, такие предметы должны дополнять друг друга и архитектурное решение и создавать разнообразные рациональные, удобные и эстетически полноценные предметно-пространственные комплексы.

Светильники. И. Мауер, Германия, 1970

Взять, к примеру, кухню в современной квартире, в которой сосредоточены и соседствуют различные промышленные изделия: мебель, плита, мойка, холодильник, осветительные приборы. Художники-конструкторы Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики в 80-е годы построили на опытном производстве института макеты типовых квартир в натуральную величину, включая и помещения для кухонь.

Затем была предпринята попытка создания рационального, удобного и красивого комплекса оборудования кухни из числа тех изделий, которые выпускались отечественной промышленностью. Задача оказалась невыполнимой. Изделия многочисленных предприятий не были согласованы по размерам, назначению, отделке, цвету и другим показателям. Их трудно было разместить и, тем более, согласовать их взаимное расположение на относительно небольшой площади.

Шевроле, Джeneral Моторс, 1926

Только рассматривая каждое из этих изделий как часть комплекса оборудования кухни, предназначенного для обслуживания определенных бытовых процессов, художники-конструкторы смогли спроектировать (совместно с архитекторами и инженерами-конструкторами) весь комплекс таким образом, чтобы обеспечить наиболее рациональное, безопасное и быстрое выполнение всех процессов, связанных с хранением, обработкой и приготовлением продуктов питания, а также мытьем посуды, удалением отходов и уборкой помещения и оборудования.

Известно, например, что процесс приготовления пищи требует от хозяйки значительных передвижений по кухне. Специальные исследования дают возможность проследить все эти передвижения и выработать комплексные требования к проектированию модели такого оборудования и такого его взаимного расположения, которые довели бы до минимума расход энергии домохозяйки. В новом варианте решения сократились до необходимого минимума передвижения, стало рациональнее использовать помещение. Кухня стала красивой и нарядной.

Шевроле, Джeneral Моторс, 1932

Предметный мир, окружающий человека в быту и на производстве, взаимосвязан. Поэтому художник-конструктор думает не только о согласовании по различным показателям отдельных комплексов оборудования, но и о комплексном оборудовании квартиры в целом. Художник-конструктор выдвигает затем задачу комплексного проектирования оборудования квартиры и всех служб общественно-бытового обслуживания в микрорайоне, которые взаимодополняют друг друга при удовлетворении соответствующих потребностей людей.

Такой подход к проектированию предметов окружения нельзя осуществить вне тесных связей с архитектурой, ведь архитектура создает пространственную жизненную среду для человека, а именно в этой среде функционируют его помощники — разнообразные вещи. Пространство, лишенное вещей, обращается в бессмыслицу: жить без них невозможно, а дом, в котором не живут, перестает быть домом. С другой стороны, недостаточно создать некую сумму пусть даже удобных по отдельности предметов — вне организованного пространства и определенных пространственных связей они не смогут полноценно функционировать.

П-38 Клэрэнс Л. Келли Джонсон для Локхид

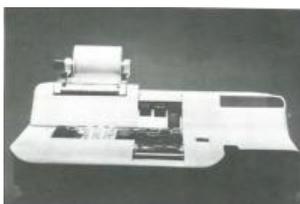
Существуют различные точки зрения по вопросу о том, как именно художественное конструирование должно выполнять свои задачи. Основное для художественного конструирования — это проектирование новых функций, т.е. создание изделий и предметов, обладающих новыми рабочими функциями, — утверждают некоторые художники-конструкторы. При этом иногда со счетов сбрасываются задачи, связанные с обеспечением всей суммы необходимых потребительских свойств, в том числе и связанных с эстетической стороной дела. Но без этого просто невозможно говорить о создании полноценных изделий и тем более о гармонизации среды. Опыт говорит о том, что при таком подходе они не достигают ни целесообразности, ни красоты.

Генри Дрейфус для Нью-Йоркской центральной ж/д., 1941

В то же время в теории и на практике получил распространение и другой, сугубо эстетический подход к дизайнерскому проектированию. По мнению некоторых художников-конструкторов, в сферу их творчества входят лишь те задачи, которые связаны с проблемой стиля. Эту разновидность, эту форму дизайна так и называют — стилистикой, потому что считают, что основная задача художника-конструктора состоит в распространении на все изделия промышленного производства "современной формы".

Возникает разновидность проектирования, сводящаяся, по существу, к так называемому "оформлению" промышленной продукции. При этом забывают, что художественное конструирование должно вестись в течение всего процесса проектирования изделия и должно быть направлено на коренное преобразование, изменение мира вещей, окружающих человека, с тем, чтобы измененный предметный мир (здания плюс оборудование) стал соответствовать условиям нашей жизни, характеру и особенностям этого образа жизни, уровню нашего сознания и культуры, тенденциям развития нашего общества. Творчество художников-конструкторов должно благоприятствовать этому развитию и уж, во всяком случае, не тормозить его.

Калькулятор для Оливетти, Марчелло Ниццоли, 1956

Самая характерная тенденция подлинного дизайна, поддерживаемая передовыми художниками-конструкторами, это стремление проектировать не отдельные вещи, а целостные по форме комплексы, изменяющие и гармонизирующие окружающую нас предметно-пространственную среду и вносящие тем самым свой посильный вклад в дело развития передовой человеческой культуры. Нельзя не учитывать того, что дизайн совсем не безразличен к идеологии, что перед дизайнером всегда стоят художественные задачи, так или иначе связанные с его личным мировоззрением и с господствующей идеологией.

Поэтому его произведения всегда несут определенную идеологическую нагрузку, пропагандируя и, в известной мере, предопределяя тот или иной образ жизни.

Система персональных компьютеров, П.А. Кинг, Е. Соттсасс, Г. Соуден, 1982—1984

Связь образа жизни с организацией предметно-пространственной среды обитания людей очевидна. Она хорошо видна, скажем, на примере организации жилого пространства, отдельной жилой ячейки или индивидуального жилого дома. Их пространственная организация и оснащение оборудованием, мебелью и другими вещами должны как можно лучше служить общим целям организации быта, имея в виду, что он тесно связан с производством (например, восстановление сил и отдых после трудового дня), решением коренных социальных проблем (например, освобождение человека от излишнего непроизводительного домашнего труда), с эстетическим воспитанием и развитием творческих способностей людей (например, организация в квартире зоны для творческих и любительских занятий) и т.д.

Для этой цели создаются жилые ячейки, обладающие известной гибкостью планировки, позволяющие членить пространство общей комнаты (достигающей, в ряде случаев, площади 30 и более м²), исходя из практических нужд данной семьи.

Портативный телевизор, М. Зануццо, Р. Сеппер, 1962

Таким образом современная квартира или жилой дом должны представлять собой гармоничное единство пространственного решения и предметной организации, отражающее идею наилучшей организации быта. Достижение этого гармоничного единства, направленного на обслуживание нужд современного производства и людей цивилизованного общества и является целью дизайна архитектурной среды.

Преобразование предметной среды в целом в условиях нашего общества связано уже не только с вопросами экономики производства, но затрагивает и сферу духовной культуры, ибо речь идет о человеке, о воспитании у него определенных эстетических вкусов, о красоте, о гармонизации окружающего нас предметного мира.

Красный дом У. Морриса в Бексли-Хилс, Южная Англия. Архит. Ф. Уэбб, интерьер гостиной

Прежде чем углубиться в характеристику дизайна как специфического вида проектной деятельности, необходимо кратко остановиться на вновь возникшей в образовании ситуации. Нынешний всеобщий кризис в методологии подготовки нужных обществу специалистов потребовал пересмотра образования на уровне фундаментальных подходов к воспроизводству специалиста как субъекта культуры. В связи с этим идет поиск и моделирование нового образа культуры, которая в состоянии цементировать различные знания и навыки в реальные формы деятельности и которая уже стала в жизни реальностью.

Камин в гостиной

Действительно, в жизни ежедневно и ежечасно, сами того не замечая, мы ставим и решаем различные проектные задачи. Проектирование, таким образом, становится определенной чертой нашего сознания и бытия, распространяясь почти что на все сферы человеческой деятельности. Конкретизируя свое определение проектирования как деятельности, цель которой "положить начало изменениям в окружающей человека искусственной среде", известный английский теоретик дизайна Дж.К. Джонс отмечает, что "оно охватывает деятельность не только конструкторов, архитекторов и других "профессиональных" проектировщиков, но также и плановиков и экономистов, законодателей, администраторов, публицистов, ученых, специалистов прикладных наук, участников движений протеста, политиков, членов "групп давления" — всех тех, кто стремится изменить форму и содержание изделий, рынков сбыта, городов, систем бытового обслуживания, общественного мнения, законов и т.п."

Интерьер дома

Таким образом, эта реальность, эта проектность как ценность и содержание многих деятельностей и как особый тип и культура мышления есть не что иное, как проектная культура. О ней заговорили давно (более 30 лет тому назад) как зарубежные, так и отечественные специалисты в области теории проектирования, в частности, сотрудники ВНИИТЭ 0. Генисаретский и В. Сидоренко, и обозначили ее как "третью культуру". Эту "третью культуру" Б. Арчзер и его коллеги по Королевскому колледжу искусств Великобритании — ведущему художественному и дизайнерскому учебному заведению — предложили назвать "дизайном с большой буквы". Именно в таком расширенном понимании дизайна и содержится смысл, позволяющий трактовать его как всю проектную

культуру и как часть фундамента общего образования.

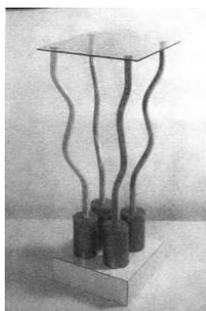

Дом над водопадом. Интерьеры Ф.Л. Райта. Пенсильвания, США, 1936 >

Еще совсем недавно мало кто полагал, что поиск путей интеграции знаний и методов может привести к дизайну как фундаментальной дисциплине. Ведь в кругах теоретиков и методологов эту проблему предпочитали решать на вербальнологической основе, а не с помощью дизайнерских методов мышления. Ныне, одновременно с распространением "Дизайна" на технические специальности, начинает применяться и широкопрофильный принцип подготовки дизайнеров, осваивающих смежные области — прежде всего архитектуру.

Что же касается системы "дизайнов с малой буквы", то здесь, поскольку их несколько, наблюдается строгая иерархическая связь, позволяющая довольно четко представить их внутренние связи.

Опыт дизайна показывает, что дизайнерское проектирование реализуется по-разному в зависимости, прежде всего, от вида дизайна, а затем уже и от вида объекта.

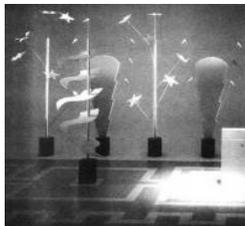
Столик из коллекции Баухауза для студии Алхимия. Э. Соттсасс, 1929

Постепенно меняется и усложняется объект проектной деятельности различных специалистов, представляющих сферы "частных" дизайнов.

Если графический дизайн направлен на решение задач, связанных с визуальными коммуникациями и т.н. фирменным стилем, т.е. визуализацией характерных признаков, особенностей данной фирмы или системы организаций, то промышленный дизайн, или так называемое художественное конструирование, сосредоточен на улучшении потребительских свойств приборов, оборудования и машин, имея главной задачей их рациональное для потребителя функционирование, а также рентабельность массового производства.

При высоких формально-эстетических достоинствах этих продуктов художественное конструирование должно в достаточной мере отвечать и требованиям художественной образности.

Архитектура в этом смысле значительно богаче по своим возможностям, особенно когда она привлекает для, так называемого, синтеза средства других видов искусств. Но архитектурный объект — это, прежде всего, единичное здание или сооружение, в лучшем случае их комплекс, иногда (довольно редко, к сожалению) — в реальных условиях планировки и застройки становятся полноценными архитектурными ансамблями, обладающими высокими эстетическими достоинствами.

Мебельный сад. Студия Алхимия Милан, 1982

Сравнительно недавно стали говорить о новом виде проектной деятельности — дизайне архитектурной среды. Речь идет о профессии архитектора-дизайнера, специалиста в области искусства проектирования предметной среды, базирующейся на глубочайших традициях культуры архитектурного проектирования, формирующей при этом собственный аспект внимания и работы в области "искусства организации среды", лежащей на стыке, прежде всего, таких областей художественного творчества, как архитектура и дизайн.

Средовой подход, в одном случае усилив градостроительную составляющую, в другом выводя к т.н. "средовому искусству", привел к усилению в процессе проектирования концептуального, экологического и этнокультурного аспектов той и другой деятельности. Попытка комплексного и целостного решения средовых ситуаций выдвинула в качестве главной проблемы вопрос о синтезе средств отдельных видов творчества, участвующих в решении проектной задачи при одновременном выделении проектного лидера.

Эпоха классицизма характеризовалась строгими геометрическими формами и сдержанностью. Причем смена стилистических направлений происходила постепенно, вытесняя старые веяния.

Сегодня в ландшафтном дизайне используют целый ряд стилей, пришедших из древних направлений оформления парков и садов, но в значительной мере усовершенствованных за счет новых технологий, материалов и инновационных идей.

Ключевые фигуры новейшей истории дизайна

Говоря о ключевых моментах эволюции интерьерера, нельзя забывать, что в этом процессе участвовали и конкретные люди. В истории дизайна было много людей, значение деятельности которых нельзя недооценивать. Вкратце только о четырех основных теоретиках западной школы.

Чарльз Рени Макинтош

Чарльз Ренни Макинтош (Charles Rennie Mackintosh; 1868–1928 гг.) – шотландский архитектор, художник и дизайнер, родоначальник стиля модерн в Шотландии. Исповедует принцип тотального дизайна, заключающийся в разработке единой концепции всего интерьера и экстерьера дома: от мебели, чайного сервиза и столовых приборов до

архитектуры самого здания. За свой недолгий век Макинтош создал серию стульев, настольных часов, светильников, столов и каминов. В его интерьере доминирует геометрия, предметы конструктивны. Знаменит созданный им стул – с необыкновенно высокой решетчатой спинкой, трапециевидным сидением и прямыми ножками. Мебель и аксессуары по проектам Чарльза Ренни Макинтоша с успехом производятся и продаются до сих пор.

Фрэнк Ллойд Райт

Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright, 1867–1959) – крупнейший архитектор в истории США. Оказал огромное влияние на развитие современной архитектуры и современного дизайна интерьера. Основоположник принципа органичной архитектуры – целостной, являющейся неотъемлемой частью среды, окружающей человека. Им была выдвинута идея непрерывности архитектурного пространства, противопоставляемая подчеркнутому выделению частей в архитектуре классической. Основанный на этой идее прием "свободного плана" вошел в число средств, используемых всеми течениями природного происхождения, либо экологически совместимые. Например, вернулась современного зодчества.

Интерьер дифференцировался лишь в зависимости от потребностей. Поверхность пола в доме рассматривалась как единое целое, разделяемое на функциональные зоны – столовую, кабинет, гостиную и проч. Райт придавал особое значение освещенности интерьера, особо подчеркивая, что помещения должны быть расположены так, чтобы свет проникал в них с трех сторон. Фрэнк Ллойд Райт известен еще и как страстный коллекционер японского искусства.

«Систер Пэриш» (Sister Parish)

Среди проектов декораторской компании «Систер Пэриш», по всей видимости, наибольшую известность получили интерьеры Белого дома, выполненные в 1960-е годы в период правления президента Кеннеди. Пэриш – элитарный нью-йоркский дизайнер с великолепным чувством цвета и стиля. Пэриш обожала встроенные мягкие кресла и диванчики, а также либеральный английский ситец (чинтс) и парчу. Ее пристрастием были крашеные стены, кровати с балдахинами и лоскутные одеяла.

Ле Корбюзье

Настоящее имя Шарль Эдуард Жаннерет-Гри (фр. Charles Edouard Jeanneret-Gris), 1887–1965 гг., французский архитектор, живописец, дизайнер и теоретик архитектуры, внесший большой вклад в разработку концепции интернационального архитектурного

стиля. Интернациональный стиль — ведущее направление модернистской архитектурной мысли периода 1930-60-х гг. Эстетика интернационального стиля требовала отказа от национальных культурных особенностей и исторического декора в пользу прямых линий и чистых геометрических форм, лёгких и гладких поверхностей из стекла и металла. Излюбленным материалом стал железобетон, в интерьерах ценились широкие открытые пространства. Это была архитектура индустриального общества, которая не скрывала своего утилитарного предназначения и способности экономить на «архитектурных излишествах». Неофициальным девизом движения был предложенный Мис ван дер Роэ парадокс: *The less is more* («чем меньше — тем больше»).

В современной технике и серийности индустриального строительства Ле Корбюзье видел основу обновления архитектуры, стремился эстетически выявить функционально оправданную структуру сооружения. Один из создателей современных течений архитектуры (рационализма, функционализма), применял плоские покрытия, ленточные окна, открытые опоры в нижних этажах зданий, свободную планировку (дом Центросоюза в Москве, 1928-35; жилой дом в Марселе, 1947-52). В 50–60-х гг. создавал большие городские ансамбли (Чандигарх в Индии, 1951-1956), стремился к свободе и гибкости пространственно-пластической структуры здания (капелла в Роншане, 1950–53).

Особенности ландшафтного дизайна

При планировании ландшафтного дизайна дизайнер должен учитывать несколько аспектов. Самое главное – это простота, удобство, практичность, красота и эстетичность. Кустарники и газоны, деревья и цветы, клумбы, озёра и фонтаны... Здесь всё должно быть очень тщательно спланировано. Именно поэтому на первом этапе проект рисуется на бумаге, а затем воплощается на компьютере. Здесь можно увидеть все недостатки, внести какие-то важные изменения, и, конечно, показать проект человеку, который его заказал. А самое главное – дизайнер ландшафта ни в коем случае не должен забывать о таком компоненте, как искусственное освещение. Красиво оформленный ландшафтный дизайн возле дома или даже возле офиса – это отражение индивидуальности человека, который здесь живёт или работает. К тому же замечено, что красивый и правильно сделанный ландшафтный дизайн улучшает настроение, а если такой дизайн будет выполнен возле магазина, то покупателей здесь будет намного больше, чем в магазине, вокруг которого просто уложен асфальт и совсем нет никаких цветов.

Конечно, можно заказать ландшафтный дизайн той или иной территории у профессионала своего дела. Но почему бы не попробовать это сделать самому? Немного фантазии, немного времени и желания – и вашу территорию приусадебного участка или маленького садика возле дома будет просто не узнать!

Самое популярное направление в ландшафтном дизайне – это альпийские горки. Такие горки можно увидеть практически в каждом городе, а нередко и на территории школы, садика, училища или другого общественного здания. Очень хорошо такие горки сочетаются с небольшими фонтанчиками, ручейками или даже мини-водопадами. Не стоит думать, что альпийская горка – это всего лишь груда камней. Основной элемент здесь – это камни. А вот цветы и растения – это всего лишь дополнение, красивое и очень живое. Ещё один популярный элемент ландшафтного дизайна – это сухой ручеёк. Здесь вместо воды используются небольшие камешки, которые имитируют течение воды. Такой ручеёк очень и очень красиво смотрится в любом саду. Однако один только сухой ручеёк – это всего лишь начало ландшафтного дизайна. Возле ручейка стоит обязательно установить альпийскую горку, высадить растения, например, на берегу такого ручейка стоит посадить лилии, тростник. Если ручеёк довольно широкий, то через него можно перекинуть деревянный мостик.

Ландшафтный дизайн – это искусство, которое просто невозможно без фантазии и без ярких и свежих задумок. Соорудить альпийскую горку, правильно подобрать

растения, сделать сухой ручеек, расставить по территории большие керамические изделия, сделать красивое озеро... Это и есть искусство.

Создание живописных композиций из растений, камней, декоративных элементов и скульптур возникло несколько тысяч лет назад. Ландшафтный дизайн по праву можно назвать потомком садово-паркового искусства. Эти два понятия имеют много общего, работают с одними и теми же элементами: деревьями, кустарниками, камнем, скульптурами и элементами декора. Сегодня же все чаще садово-парковое искусство воспринимается, как просто один из видов ландшафтно-дизайнерских работ.

Есть общие точки соприкосновения у ландшафтного дизайна и с такими понятиями, как садоводство и огородничество. Вот только последние имеют сельскохозяйственную направленность и работают только с полезными растениями, а для ландшафтного дизайна куда большее значение имеет внешняя привлекательность растения и его способность украсить пейзаж.

Ландшафтный дизайн можно назвать универсальной дисциплиной, разделенной на теорию — создание проектов озеленения территории, и практику — воплощение проектов дизайнера в жизнь, то есть ряд работ с растениями, землей и другими природными и созданными человеком элементами.

Важное отличие дизайна ландшафта от садово-паркового искусства — его главной целью становится соединение жилых и коммерческих зданий с окружающим пейзажем. Таким образом, ландшафтный дизайн сглаживает контраст между зданием и природой, помогает создать красоту и гармонию в центре мегаполиса, сделать пейзаж менее урбанистичным. Если в парке или саду присутствие человека может практически не ощущаться, а зоны отдыха представлены только редкими лавочками у пешеходных тропинок, то ландшафтные дизайнеры уделяют большое внимание удобству инфраструктуры участка, предусматривают наличие беседки, зоны для пикника, детской площадки, бассейна и так далее.

Кроме того, если сад и парк — это обычно достаточно крупные участки земли, ландшафтный дизайн можно создать на весьма скромной территории, например, отдельной клумбе или горке около подъезда обычного дома.

Все эти отличия и позволили выделить ландшафтный дизайн в отдельное понятие, а со временем появилась и особая профессия — не просто садовник или озеленитель, а именно ландшафтный дизайнер. И вовсе не удивительно, что возникла эта профессия и само понятие только в XX веке, впервые появившись в таких индустриальных странах, как Германия, Великобритания и Франция, где возникла острая потребность хоть как-то украсить серые городские улицы и территории перед многочисленными бизнес-центрами и многоэтажными жилыми комплексами.

Основной задачей ландшафтного дизайна является создание и сочетание комфорта, уюта с удобствами использования инфраструктуры зданий.

Особенности ландшафтного дизайна в России

Поскольку территория нашей страны имеет преимущественно плоский рельеф, потребовалось его усложнение с помощью линий и форм. Так, были введены вертюгадены и булингрины, а в садах приветствовалось большое количество пышной растительности, при помощи которой создавались изгороди, беседки, цветники и аллеи. С середины XVIII века помимо душистых цветов активно начинают использоваться луковичные растения (гиацинты, нарциссы, тюльпаны).

Одним из наиболее популярных стал пришедший в Россию с востока пейзажный стиль. Он предполагает максимальное приближение к естественным формам и использование свободных, словно созданных природой, очертаний. Яркие примеры пейзажного стиля при благоустройстве территории – дворянские усадьбы рубежа XIX-XX веков.

После революции в истории ландшафтного дизайна в России открывается совершенно новая страница. Для этой эпохи характерен строгий формальный стиль, полная противоположность пейзажному, преобладают симметричные и геометрические формы. Парки, сады и аллеи начинают выглядеть строго и торжественно, деревья и кустарники приобретают правильные формы.

Территория России велика, и сегодня на ней можно встретить сады и участки, оформленные в практически любом стиле. Если вы хотите создать оригинальный и привлекательный участок, не стесняйтесь применять смелые идеи, а в случае сомнений обратитесь к специалистам по благоустройству территории.

Основы ландшафтного дизайна

Само понятие ландшафтного дизайна земельного участка определяется как комплекс различного рода мер по благоустройству территории, прилегающей к жилому дому, создание целостного ансамбля в определенном стиле, согласно проекта. Достигается это посредством создания архитектурных форм по оформлению сада, устройству газонов и цветников, декоративного озеленения, специальным выращиванием нужных растений, установкой элементов дикого ландшафта и множеством других приемов.

Для оформления земельного участка используют как природные материалы (растения, камни, вода, земля), так и сооружения искусственного происхождения (скульптуры, портики, беседки, фонтаны, бассейны, лестницы). При составлении проекта по устройству ландшафта наука рекомендует учитывать рельеф данной местности, что дает каждому участку свой неповторимый вид. Очень важно при выборе методов планирования ландшафтного дизайна земельного участка учитывать его площадь, расположение относительно сторон света, пожелания хозяина, и максимально использовать весь творческий потенциал дизайнера.

Главное же правило ландшафтного дизайна созвучно главному постулату медицины – не навреди. Для воплощения любого дизайнерского решения нужно максимально выделить в окружающем ландшафте характерные черты, отражающие суть и идею проекта, выделить и дать новые краски в естественную красоту природы, показать её скрытую гармонию.

Основой основ ландшафтного дизайна является его функциональное назначение, от этого идет вся последовательность действий по проектированию и благоустройству земельного участка. Можно ведь сделать из двора античный парк, а можно поставить теплицу и выращивать цветы – тут только пожелания хозяина играют главную роль. Состояние почвы, климатические условия и, конечно, бюджет будущего ландшафтного дизайна земельного участка вносят свои коррективы в дизайнерский проект оформления участка.

Рациональное использование площадей, зонирование территории участка по назначениям (рабочая зона, рекреационная зона и т.п.), использование естественных природных образований (деревья, водоемы, валуны) тоже входит в основы обучения дизайнерскому мастерству. Очень пригодится чувство меры, как владельцам загородной недвижимости, так и самим дизайнерам. Ведь оформление участка на даче в 4-5 соток никак нельзя сравнить с проектом по ландшафтному дизайну земельного участка у коттеджа. Пусть даже хозяин выделяет под строительство садового ландшафта большие суммы денег, но уважающий себя дизайнер всегда должен настоять на ограничениях и недопущении излишеств, если хочет стать действительно востребованным и популярным специалистом ландшафтного искусства.

После того, как ландшафтный дизайн земельного участка будет выполнен, начинается процесс его эксплуатации. Это тоже целый раздел в научной базе ландшафтного зодчества. Все элементы, которые сооружены или высажены на участке требуют каждодневного ухода. Сами садовые растения требуют правильного обращения, знаний про особенности почвы данной местности, специфики каждого вида растений в

плане их требовательности к агротехнике, постоянному поддержанию форм декоративных деревьев, кустарников и травы.

Всегда основой ландшафтного дизайна практически любого стиля и вида является газон. Он дает фон для общей идеи ландшафтного дизайна, подчеркивает все выгодные особенности остальных зеленых насаждений, если сделан умело и правильно

Действия ландшафтного дизайнера до известной степени обусловлены общими законами и некоторыми типовыми приемами выполнения благоустройства приусадебных территорий или скверов и парков. Законы садовой архитектуры гармонично сочетаются с общими законами природы в отношении пространственных построений. Ландшафтный дизайн земельного участка, прежде всего, предполагает организацию окружающего пространства средствами природного ландшафта и, сделанными в том же стиле, искусственными элементами. В природе естественный ландшафт формируется из пяти основных компонентов, которые неразрывно связаны в одно целое. Это земля, вода, воздух, растения и животные.

Ландшафтная архитектура

Понятие «ландшафтная архитектура» впервые было применено для обозначения этого вида деятельности в США в XIX веке, в период организации на территории этой страны общедоступных национальных ландшафтных парков, сохранявших уникальные памятники природы.

В современной практике ландшафтная архитектура понимается как разработка и создание искусственных композиций, повторяющих или воспроизводящих естественные природные формы. Ландшафтная, или пейзажная архитектура в современной практике проектирования городских и сельских населенных мест приобретает все большую самостоятельность и становится специфической отраслью архитектурного проектирования.

Ландшафтная архитектура занимается важной проблемой формирования среды обитания человека в условиях урбанизируемой все более быстрыми темпами государственной территории. Ландшафтная архитектура по сути дела сегодня все больше является основой среды обитания человека, в которую должны «встраиваться» жилые, общественные, производственные здания и сооружения, транспортная и инженерная инфраструктура. К сожалению, в современной практике чаще ландшафтная архитектура вписывается в уже застроенные территории и пытается исправить отрицательные качества урбанизации.

Основным материалом, с которым работает архитектор-ландшафтник, являются естественный рельеф и естественная растительность региона, которые художник дополняет инженерными мероприятиями и архитектурными элементами, а также разрабатывает дендрологические композиции, создавая в целом так называемый урбанизированный пейзаж, улучшенный и исправленный средствами озеленения и инженерного обустройства.

Палитрой архитектора-ландшафтника являются малые архитектурные формы, различные виды и разновидности древесных, кустарниковых пород, трав, цветов, характерные особенности которых (цвет, форма, размеры) используются для достижения большей художественной выразительности композиции.

Средствами формирования ландшафтных архитектурных композиций являются вертикальная планировка территорий, ее инженерное оборудование, устройство пешеходных, транспортных и визуальных коммуникаций, спроектированных с учетом художественной образности проекта.

В решении практических задач архитекторы-ландшафтники опираются на ландшафтоведение, которое является важной научной отраслью, изучающей природные (естественные) и антропогенные (искусственные) ландшафты, их особенности, свойства, способности к эволюционированию, потенциальные возможности развития.

Дендрология как наука также является важным и неотъемлемым резервом знаний, необходимых для решения задач ландшафтного проектирования. Практика показывает, что только знание тонкостей дендрологии помогает архитектору-ландшафтнику разрабатывать оптимальные проекты озеленения с точки зрения их художественных, экологических и экономических качеств.

Знание законов архитектурной и художественной композиции является необходимой базой для эффективной работы архитектора-ландшафтника, так как эстетика и художественный образ создаваемой композиции - в конечном итоге и есть главный результат работы специалиста. Таким образом, видно, что архитектор-ландшафтник, посвящающий себя ландшафтной архитектуре, должен быть готов к обогащению своего опыта знаниями перечисленных выше наук и к проведению многочисленных практических опытов с природным материалом.

Очевидно, что в XXI веке ландшафтная архитектура будет приобретать все большее значение как важнейшее средство формирования качественно новой среды обитания человека. Особое внимание будет уделяться художественному уровню ландшафтной архитектуры. Еще в минувшем, XX веке, профессия «ландшафтный архитектор» (архитектор-пейзажист) была зафиксирована в каталоге Международной организации труда (МОТ) при ООН.

Сегодня в вузах России ведется подготовка архитекторов-ландшафтников, но только на уровне специализации в архитектурном образовании, что, естественно, снижает качество подготовки будущих проектировщиков окружающей среды. Между тем в XXI веке профессия «ландшафтный архитектор» будет остро востребованной еще и потому, что на нее возлагается деликатная и тонкая задача сохранения естественных, культурных и исторических ландшафтов на территории Российской Федерации. Причем, эта задача должна будет решаться не только в пределах границ населенных мест, но и в межселенных территориях.

Таким образом, современная ландшафтная архитектура с одной стороны представляется особой формой организации общегосударственного пространства, направленной на сохранение и развитие этногенеза и традиционной культуры, сбережение истощающихся запасов природных богатств, а с другой стороны - средством проектирования конкретной среды обитания человека на уровне микрорайона, квартала, населенного пункта.

Особенность современной ландшафтной архитектуры заключается в том, что главенствующая роль в творческом процессе принадлежит художественному началу, неизменно опирающемуся на инженерные, мелиоративные мероприятия и, конечно же, на дендрологию и законы экологии.

Следует полагать, основываясь на современных тенденциях в развитии архитектурного творчества, что в XXI веке мы станем свидетелями нового этапа в развитии ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства и дизайна окружающей среды, подобно тому, который имел место в XVII-XVIII веках в европейских государствах, а в XVIII-XIX веках в Российской империи. В те исторические периоды основным «заказчиком», а затем владельцем уникальных памятников садово-паркового искусства были царствующие дома.

В современных условиях «заказчиком» и владельцем садово-парковых ансамблей должны стать муниципалитеты, юридические и физические лица. Соответственно, количество произведений архитектурного пейзажа должно значительно возрасти. Изысканный и художественно тонкий архитектурный ландшафт должен стать одним из самых распространенных «предметов потребления». Можно уверенно прогнозировать, что XXI век станет «золотым» веком в развитии садово-паркового искусства в России.

Модные тенденции ландшафтного дизайна

Мода в ландшафтном дизайне, в отличие от моды в одежде, дама демократичная. Высокую моду диктует, ежегодная выставка в Челси, которую организует Королевское садовое общество Великобритании с конца XIX века. В последние годы высокая мода делает акцент на экологизме ландшафтов, уделяя больше внимания не достижениям селекционеров, а дикоросам, декоративным травам. Причем, такие растения вписываются в ландшафтные проекты, выполненные не только в пейзажном стиле. Сегодня наивысшим достижением ландшафтного дизайнера может считаться сочетание геометрии форм цветников и таинственное волнение злаков, высокотехнологичных садовых изделий из стали и стекла с пришедшими в сады зарослями рогоза, бамбука и даже ... чертополоха.

На пике моды нынче имитация старого заброшенного сада, воссоздание картины первозданной природы. Правда, создание атмосферы запущенности дело очень дорогое, а привнесение в сад наиболее эффектных дикоросов сопряжено с тем, что многие из них значатся в Красной книге. Но может ли это остановить модников в области ландшафтного дизайна? Конечно, нет. И европейские модные тенденции прорываются и в российские сады.

Для утонченных романтиков подойдет «Сад любви», пространство которого пропитано нежностью, утонченностью и теплом. Для создания необычной атмосферы существуют «Сад семи чувств», «Сад запахов» и «Сад звуков», которые завораживают посетителей, заставляют забыть про все дела и окунуться в мир грёз. А «Водный сад» подарит обладателям ощущение побережья.

Ландшафтная архитектура и дизайн участвует в создании единой концепции неповторимого дома. Здание и окружающая его территория являются единым ансамблем с общей идеей, заключенной во внешнем оформлении дома. Важно, чтобы декор дома гармонировал с окружающей его территорией. Именно эстетическое восприятие ландшафта оказывает самое сильное влияние на человека, поэтому не удивительно, что люди всегда стремились выделить чем-либо сад или поразить сдержанной красотой.

Создание благоприятных условий для жизни и отдыха человека невозможно без комплексной организации системы зеленых насаждений, водных сооружений, развлекательных зон и мест для рекреации и восстановления сил на пригородных участках. Зеленые насаждения очищают воздух, выполняют роль акустической преграды, оберегающей здоровье человека и его покой, понижают температуру воздуха, увеличивают влажность. Гармонично выстроенный ландшафт оказывает положительное воздействие на эстетическое воспитание человека, придают торжественность и парадность приусадебному участку.

Основные тенденции развития ландшафтной архитектуры и дизайна - это экологический подход к проектированию. Цель данного подхода, стороны, заключается в том, чтобы максимально сохранить природный ландшафт, не перекраивать бездумно природу в угоду новомодным прихотям.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Копьева, Алла Васильевна. Ландшафтное проектирование среды: приложение с иллюстрациями [Электронный учебник] , 2006. - 79 с. - Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/1195>
2. Борисова, Ирина Германовна. Ландшафтное проектирование : учебное пособие [Электронный учебник] , 2011. - 299 с. - Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/137234>
3. Копьева, Алла Васильевна. Ландшафтное проектирование среды: учебное пособие с иллюстрациями [Электронный учебник] , 2006. - 268 с. - Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/1194>

Дополнительная литература:

1. Ландшафтный дизайн от А до Я / сост. Ю. В. Рычкова, 2007. - 319 с
2. Теодоронский, Владимир Сергеевич. Садово-парковое строительство : учеб. для вузов : рек. УМО / В. С. Теодоронский, 2009. - 335 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

1. Копьева, Алла Васильевна. Ландшафтное проектирование среды: приложение с иллюстрациями [Электронный учебник] , 2006. - 79 с. - Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/1195>
2. Борисова, Ирина Германовна. Ландшафтное проектирование : учебное пособие [Электронный учебник] , 2011. - 299 с. - Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/137234>
3. Копьева, Алла Васильевна. Ландшафтное проектирование среды: учебное пособие с иллюстрациями [Электронный учебник] , 2006. - 268 с. - Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/1194>
4. <http://www.arhplan.ru/history/overview/origin-and-development-of-design>
5. <http://decko.ru/dizain/99-historydesign>
6. <http://www.vevivi.ru/best/Razvitie-landshaftnogo-dizaina-Osnovnye-tendentsii-ref229118.html>

Введение		
1	Общее методическое руководство по изучению дисциплины	3
	Методическое руководство по организации самостоятельной работы обучающегося	4
	Требования к выполнению контрольных работ	5
2	История дизайна. Эпохи концептуального развития теории и практики дизайна	6
	Общество поощрения промышленно-торгового искусства	7
3	Ключевые фигуры новейшей истории дизайна	22
4	Особенности ландшафтного дизайна	24
	4.1 Особенности ландшафтного дизайна в России	25
	4.2 Ландшафтная архитектура	27
	4.3 Модные тенденции ландшафтного дизайна	29
5	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	30

Редактор Тесля В.И.

Лицензия ЛР № 070444 от 11.03.98 г.

Подписано к печати 13.03.2018 г.

Формат 60x84

Тираж 100 экземпляров

Отпечатано на ризографе Иркутского ГАУ

664038, Иркутск, пос. Молодёжный Иркутский ГАУ