

М.В. ГОРЕЛОВ

*Кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка
МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: MG-1968@yandex.ru*

Р.И. АЛИЕВА

*Старший преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: r.alieva@mail.ru*

M.V. GORELOV

*Candidate of Art History, department of drawing of the Stroganov
Academy (MGHPA)
e-mail: MG-1968@yandex.ru*

R.I. ALIEVA

*Senior lecturer. Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: r.alieva@mail.ru*

СОВРЕМЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ

MODERN GRAPHIC METHODS OF DESIGNING ARCHITECTURAL OBJECTS IN ENVIRONMENTAL DESIGN

В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи учебного и профессионального проектирования объектов среды, архитектуры с эскизной графикой. Отмечается органическая взаимосвязь графической лексики с проектным анализом. Даются характеристики поисковой проектной графики — набросок, зарисовка, технический рисунок и методические принципы их стилизации. Особо подчеркивается мысль, что рисунок фиксирует основные фрагменты воображаемой формы и потому является единственным средством, обеспечивающим наглядность, позволяющим строить проектный поиск быстро и эффективно.

In this article is considered the problem of educational interrelation and professional design of environment objects, architecture with sketch graphics. Its noted the organic interrelation of graphic vocabulary with project analysis. They are given the characteristics of search design graphics — sketch, technical drawing and methodological principles of their stylization. Its emphasized the idea that the drawing captures the main fragments of the imaginary form and therefore is the only means to provide visibility, allowing you to build a project serch quickly and efficiently.

Ключевые слова: антураж, стаффаж, проектная экспозиция.

Keywords: surroundings, background, design exposition.

*Я предпочитаю рисовать, нежели разговаривать.
Рисунок быстрее, и оставляет меньше места для лжи.
Ле Корбюзье, французский архитектор XX века,
художник и дизайнер [9].*

Современное графическое эскизирование и макетирование являются формами художественного моделирования. Совместное применение методов графического и объемного моделирования широко использовалось еще российскими архитекторами-конструктивистами в 1920–1930-е гг. Основа таких принципов моделирования закладывалась на занятиях, по курсу «Пространство» во ВХУТЕМАСе (ныне — МГХПА им. С.Г.Строганова). Методика, разработанная известными советскими архитекторами и педагогами Н.Ладовским, В.Кринским, Н.Докучаевым, М.Туркусом, В.Весниным, И.Ламцовым, делает акцент на том, что в процессе проектной разработки объекта его форма рассматривается и осмысливается как объемная модель. На объемной модели проверяли композиционные взаимоотношения ее основных частей и деталей. Таким образом зарождался новый характер проектного мышления, в процессе которого создание модели объекта подчинялось композиционным закономерностям построения объемно-пространственной формы.

Эти же требования создания новой формы отражаются и в графическом эскизе, который вызывает прямые ассоциации с объемно-пространственными моделями. В перспективных или аксонометрических чертежах графически выявляются такие качества создаваемого

объекта как ритмичность деталей, мера его статичности-динамичности, массивности, легкости и др. Примерами такого творчества можно считать работы тех же конструктивистов и многих других архитекторов [3].

В учебном проектировании дизайнеру среды необходимо применять параллельно графическое и объемное моделирование, что позволяет достичь устойчивых позитивных результатов. Их одновременная разработка способствует развитию творческого воображения, памяти и фантазии. В процессе разработки архитектурной формы чрезвычайно эффективна объемная модель, которая проясняет сложные моменты в создании формы изначально рожденной в графическом эскизе. Рождение проектной идеи имеет огромное значение. От глубины поиска эскизирования в конечном итоге зависит концепция и качество реализованного объекта. Вполне очевидно, что эскизирование — это процесс рисования от руки первых мыслей и идей дизайнера на бумаге, любыми удобными для него инструментами. Эскиз — это прогноз будущей архитектурной формы любого предназначения [1, с. 56].

Современные потребности дизайна в поиске эффективной графической лексики заставляют искать новые приемы и методы, опираясь на понимание особенностей и возможностей проектного использования изобразительных средств. Это вызвано, прежде всего, с вхождением в профессиональный и учебный процесс компьютерной техники, автоматизацией целого ряда операций в процессах проектирования, с появлением новых по содержанию проблем дизайн-деятельности, новых организационных форм в работе дизайнеров [2, с. 17].

Для каждого дизайнера очевидна роль графического эскиза в проектировании, с которого начинается проектный поиск. Постепенно дизайнер совершенствует свой замысел в графическом образе и отражение формы объекта на бумаге. Изображения конкретизируются, уточняются, претерпевают изменения, происходит последовательный поиск формы и образа будущего объекта.

В Строгановской школе и ее проектной практике в обучении дизайна бакалавров принята следующая классификация эскиза: «эскиз-идея» — поиск основных контуров образа проектируемого объекта в ручной графике; «рабочий эскиз» — эскизная разработка состава проекта, эскизы проектных чертежей, т.е. рабочая схема проектной графической экспозиции, которая выполняется при помощи компьютерных программ.

Эскиз-идея

Эскизирование — это творческий поиск, в процессе которого дизайнер постепенно уточняет, углубляет образ его проектной темы.

Первоначально — это расплывчатое, нечеткое представление будущей формы объекта, отражающий лишь общие контуры идеи. Содержание образа настолько обобщено, что может быть выражено изображением-знаком. Такая знаковость изображения естественна, что подтверждает многовековая художественная практика человека. Последовательная конкретизация зрительных образов происходит постепенно. Сначала представление зрительного образа выражается в небольших по размеру рисованных криптограммах-иероглифах, а затем во все более крупных и уточненных рисунках и уже далее конкретизируется форма объекта. Примером тому может служить ряд эскизов Ле Корбюзье.

Рабочий эскиз — схема проектной экспозиции. Вид экспонирования отражает существо проектного замысла, представляя профессиональную позицию автора. На уровне схемы экспозиции решается, какая из проекций объекта на визуализации является центральной, а какие лишь поясняют основную идею. В процессе работы определяется и графика, и композиционная манера подачи проекта. Очень важно, чтобы конечный вариант эскиза графической подачи проекта полностью отражал замысел автора и выявлял художественный образ объекта.

Макетирование — ведущая форма проектного поиска. Например, методики Н.Ладовского и В.Кринского состояли в том, чтобы студенты ВХУТЕМАСа в процессе работы над заданиями по курсу «Пространство» научились философски воспринимать архитектурно-пространственную композицию. В этом процессе значительная роль отводилась работе над объемной моделью, каждый из вариантов которой отвечал за последовательное раскрытие закономерностей ритма-метра, тяжести-легкости, динамики-статике, фактуры поверхности, тектонической напряженности пространственных показателей моделируемой формы.

В последние годы в работе бакалавров среды появились новые приемы проектирования архитектурных объектов. Работа ведется последовательно — от привычных эскизных (поисковых) макетов в бумаге, картоне, пенокартоне, до уточненных и выверенных демонстрационных моделей в дереве и пластике, и даже с применением 3D принтера. Процесс макетирования сопровождается рядом черновых эскизных схем и рисунков, которые служат подсобным материалом для работы

над макетом. Окончательный вариант макета экспонируется вместе с графической подачей проекта.

Проектная разработка или «эскизный проект» учитывает замечания и дополнения в реализации проектной концепции и нуждается в более детальной проработке. Здесь углубленно рассматривается специфика функции объекта, производственно-технологические возможности реализации, характер материалов и конструкций, особенности среды существования будущего объекта, а также социально-культурные и эстетические предпочтения будущих потребителей. Работа над эскизным проектом предполагает не только уточнение и углубление концепции, но и постоянное переосмысление проектных ценностей и ориентиров. Таким образом, эскизный проект сохраняет и развивает концептуальные идеи предыдущего этапа проектирования, исчерпывающе раскрывает функцию строения задуманного средового объекта:

- композиционно-планировочное решение ситуации;
- объемно-планировочные решения малых модульных элементов (габариты и пропорции);
- колористическое решение объекта;
- решение искусственного освещения;
- выбор материалов и конструкций, учитывающих современные технологии.

Завершающая стадия этого этапа – разработка чертежей, всех материалов для будущей реализации объекта.

Как справедливо отмечал видный российский архитектор и график, профессор Московского Архитектурного института К.В.Кудряшев, «...длительный опыт общения с заказчиками убедил дизайнеров в том, что для утверждения проекта недостаточно показать чертеж. Профессионально неподготовленному человеку необходимо разъяснить: в каком окружении находится любая архитектурная форма, как она или комплекс этих форм композиционно сочетаются с городской средой. Ввиду этого, постепенно укоренилась практика дополнять чертеж проекций объектов рисунками деревьев, людей, животных, средств транспорта и т.д.» [4, с. 90].

К середине XVIII в. в архитектурную терминологию вошел термин «антураж», который ранее употреблялся для обозначения части графической или живописной композиции, изображающей ландшафт. В буквальном переводе с французского — «обстановка» [8]. Сейчас анту-

ражем называется изображение деталей пейзажа в проектной чертеже. Несколько позднее вошел в употребление немецкий термин «стаффаж», обозначающий второстепенные детали, не являющиеся основной темой изображения. В наше время стаффажем называют рисунки людей, автомобилей, животных, дополняющие композицию проектной чертежа.

Известно, что мастером изображения антуража и стаффажа принято считать художника русского классицизма XVIII — начала XIX в. Джакомо Кваренги. Для него свойственно скрупулезное изображение пейзажного окружения, которое неразрывно связано с рисунками людей и животных. Для этого, естественно, необходимо выполнение набросков с натуры и их последующая стилизация.

Применение наброска в творческой практике дизайнера весьма разнообразно — от наброска учебно-познавательного характера и наброска, сопутствующего диалогу между заказчиком и исполнителем, до наброска творческого, заключающего в себе высокие художественные достоинства; иногда набросок бывает шедевром рисовального мастерства.

В ряде случаев рисунки выполняются дизайнером непосредственно на объекте. При разговоре с заказчиком мгновенно фиксируются какие-либо мысли, пожелания, уточняются детали будущего проекта, ведутся обмерные работы, зарисовываются планы и разрезы. Большую пользу в профессиональной деятельности оказывают навыки, полученные во время уроков рисования трехмерных объектов на улице, в учреждениях, на стройках и т.п. Помимо накопления впечатлений, такое рисование развивает умение «видеть» действительность, характерные особенности предметов и явлений. Умение же «видеть» — необходимый компонент художественного творчества.

В каждом отдельном случае набросок имеет свое ярко выраженное определенное назначение. Это может быть изучение тех или иных закономерностей природы, например, строение объемной формы предметов, их конструкции или же законов линейной, воздушной перспективы. Исключительно важны наброски и зарисовки в процессе работы над созданием объектов дизайна во время учебы [1, с. 23]. Студент не должен испытывать трудности в визуализации своих мыслей, выполняя задания по проектированию. В набросках полнее всего проявляется художественная индивидуальность дизайнера. Здесь он вплотную приближается к творчеству художника в трактовке природы и в выражении своего творческого кредо.

Для определенной детализации, расстановки акцентов, дизайнеры, как правило, помимо набросков с натуры, делают зарисовки. Задачи зарисовки могут быть самыми различными. При работе над длительным рисунком зарисовка делается с целью изучения конкретных частей или узлов модели. Зарисовки делаются с целью изучения отдельных предметов, их конструкции и т.п. Зарисовки также выполняются всегда с натуры.

Рисунок технический или, как его иногда называют, демонстрационный. Данный вид рисунка используется в различных областях человеческой деятельности, как связанных, так и не связанных с искусством. Как правило, технический рисунок выполняется от руки, без применения чертежных инструментов [6, с. 24]. Основные виды изображений технического рисунка это — схематические рисунки и зарисовки, включающие подписи и цифровые размерные обозначения; рисунки фотографически точного характера с тональной проработкой формы, выполненные с натуры или по представлению, памяти. Научная основа технического рисунка — начертательная геометрия.

Демонстрационный (технический) рисунок специально предназначен для представления в завершенной и наглядной графической форме художественно-конструкторского решения. Отличие его от эскиза заключается в более высокой точности построения, в законченности и реалистичности изображения. Если в эскизах дизайнер занят поисками решения и ориентируется только на черновую компоновку и собственный глазомер, то демонстративный рисунок он выполняет уже по уточненной компоновке с помощью методов перспективного или аксонометрического построения [6, с. 44]. Демонстрационный рисунок обычно размещается на отдельном планшете в более крупном, чем на эскизах, масштабе. Основным элементом изображения объект в наиболее типичном для него ракурсе составляет центр композиции и выполняется в укрупненном на переднем плане. Остальные элементы (различные ракурсы объекта, детали окружения) могут компоноваться вокруг главного без выражения непосредственной связи с ним, либо по принципу сюжетной композиции. Для выполнения такого рисунка могут привлекаться самые разнообразные изобразительные средства. Тщательно прорабатывается форма объекта в целом и отдельно — его элементы, выявляются материал и фактура поверхностей, раскрываются пространственные характеристики.

Знакомство с приемами изображения и анализ форм начинается с учебного рисования, так как знание различных графических материалов и техник рисунка, умение наблюдать натуру и передавать ее пропорции не возникает само по себе. Такая направленность учебного рисунка, независимо от общих целей обучения, позволяет отнести его к учебно-техническому виду (независимо от того, что он собой представляет — фотографически точное изображение или схематизированное).

Для верного определения масштаба и оптимальных размеров объекта необходимо сопроводить чертеж элементами антуража и стаффажа. Следует обязательно помещать рядом с фасадом и разрезом изображение человека, имея в виду, что примерный средний рост — 165–170 см и деревьев — 10–15 м, кустарников — 50 см, 1 м. Любое искажение соразмерностей изображаемых предметов нарушает естественность восприятия, целостность прочтения чертежной графики.

В работе над любым чертежом студент должен руководствоваться одним общим принципом — каждый чертеж, комплект проектных чертежей не только отображает конкретные задачи проектного поиска, но и вызывает эстетические переживания зрителя. От того, насколько гармонично аранжирована форма графического сообщения, зависит активность ее освоения. Формирование способностей графической работы в профессии дизайнера немыслимо без понимания роли и назначения проектной экспозиции в дизайне [4, с. 71].

Дизайн стимулирует виды художественного творчества, которые близки ему, и, прежде всего, это относится к декоративному искусству, а также некоторые виды монументального искусства (витраж, мозаику), архитектура. Достаточно представить современную архитектурную среду как своеобразный вариант синтеза пространственных искусств.

Специфика мышления дизайнера — предметная наглядность образов. В мышлении дизайнера образ предмета возникает в пространственном воплощении в разных ракурсах, включая внутреннее устройство. Произведения дизайнеров становятся новой художественной реальностью, обладающей материальной и духовной ценностью, где важнейшим элементом данной реальности является процесс проектирования, работы над созданием объекта. Часто проектный этап становится самоценным [5, с. 32].

Специфика творческой работы дизайнера определяется целью и методом работы. В проектировании метод основан на принципе наглядности:

— наглядность поэтапных проектных преобразований и поиск выразительных средств подачи творческого решения;

— наглядно-образное моделирование (графическая трактовка формы, макетирование, обеспечивающее необходимую ясность и конкретность);

— предметная наглядность образов.

Рисунок фиксирует отдельные фрагменты воображаемой формы и потому является единственным средством, обеспечивающим наглядность, позволяющим строить проектный поиск быстро и эффективно. Мышление дизайнера сопоставимо с архитектурным творчеством, когда учитываются объемность, движение форм в пространстве, весомость и прочность проектируемого объекта. Мыслительная работа дизайнера универсальна, ибо сочетает в себе деятельность художника, конструктора и исследователя. Любая из этих сторон требует визуализации, а потому подкрепляется рисунком и знанием его приемов.

Специфика средового дизайна — главенство образного начала в проектировании. Образ главное связующее звено в отношениях «человек — среда» и «человек — жилище». Одна из задач дизайнера — уметь графически изобразить этот образ, найти его художественное отображение в среде [2, с. 20].

Объектами проектных заданий являются.

1. Объекты городской, информационно-графической среды (павильоны, рекламно-информационные установки и вывески, витрины и торгово-уличное оборудование, киоски, детские игровые площадки, порталы, остановки общественного транспорта).

2. Объекты ландшафтной среды (парки и скверы, городская мебель, фонтаны).

3. Объекты реконструкции и благоустройства специальных территорий (планировочные и объемно-пространственные решения, элементы оборудования, предметное наполнение).

4. Объекты жилой и общественной среды, концептуальные и проектные разработки интерьеров различного назначения (информационно-учебная среда, экстремальная среда и экипировка, торговые пространства).

5. Объекты архитектурно-дизайнерского проектирования пространства досуга, отдыха, проведения праздничных и выставочных мероприятий (клубный и театральный интерьеры, сценография, выставочные пространства, рекламный репрезентативный костюм).

В соответствии с выбором тематики, выстраивается и весь процесс предпроектного и проектного анализа, характер изобразительных, в том числе графических средств в визуализации средового образа.

Представление экспозиции проекта — специфическая задача для студентов, особенно на начальных курсах. Гармоничное построение зрительно организованной целостной формы, с одной стороны, зависит от функционально-конструктивной сущности объекта, включающей соразмерность пропорций и деталей, массивность или легкость, стилевую гармонию, с другой — является философским понятием [7]. Особенно важно в итоговой экспозиции не потерять сути проектной идеи, художественный образ объекта и донести это до зрителя. От авторской интерпретации приемов и способов композиционного мышления, от умения донести личное понимание представленной темы зависит активность и глубина восприятия проектной экспозиции.

Библиография:

1. *Атавин Ю.А.* Специфика рисовальных школ художественно-промышленного профиля. М., 2004.
2. *Горелов М.В., Курасов С.В.* Основы Проектной графики в дизайне среды. Учебно-методическое пособие. М.: МГХПА, 2012.
3. *Кудряшев К.В.* Графика. М.: Архитектура-С, 2007.
4. *Кудряшев К.В.* Архитектурная графика: Учебное пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1990.
5. *Кудряшева С.Д.* Объемно-пространственная композиция в дизайне. М.: МВХПУ, 1991.
6. *Ростовцев Н.Н., Соловьев С.А.* Техническое рисование. М.: Просвещение, 1979.
7. Проблемы образного мышления и дизайн: Труды ВНИИТЭ. М., 1978.
8. *Wilk S.* Construction and Design Manual. Drawing for Landscape Architects. DOM publishers, 2016.
9. *Чудецкая, Анна.* Что придумал Ле Корбюзье. — М.: Арт-Волхонка, 2012.