

художественное проектирование

проектная графика

Цифровая революция последних лет перевернула представления о проектной графике. Над многовековой традицией изобразительного представления проекта нависла угроза невостребованности.

Еще десять лет назад проектную графику искусствоведы относили к жанру художественной творческой деятельности. Даже существовал термин "станковый проект", он выполнялся с целью продемонстрировать мастерство экспозиционера, его способность к образному, творческому видению темы и поиски адекватных выразительных графических средств. По качеству графической подачи проекта определялся профессионализм автора, его творческий рейтинг.

Сегодня необходимость графической подачи проекта существует лишь как фактор убеждения заказчика, часто не обладающего ассоциативной фантазией. Поэтому современный формат проектной графики, как правило, представляет собой рендеринг трехмерной векторной модели, отснятый с возможных и невозможных точек обзора. В принципе это верно, но исчезает некий специфический "аромат" профессии, авторская самоидентификация. Дизайнеры становятся похожими, одинаковыми. Даже на конкурсе "Стенд и проект" в качестве приоритета отмечается только соответствие 3D модели фотографии готовому стенду. Творческая соревновательность из области значения образа переходит в область детализации.

Западная визуальная культура, не испытывавшая потрясений социальной перестройки, очень трепетно относится к авторской проектной графике. Фор-эскизы, архитектурные рисунки, планы, схемы, перспективы тщательно подбираются и в обязательном порядке входят в портфолио, публикуются вместе с фотографиями реализованных объектов.

Экспозиция начинается с идеи. Визуальное представление идеи с комментариями - концепция. Наилучшее определение концепции я услышал от мэтра художественного проектирования, к сожалению, ныне покойного Евгения Абрамовича Розенблюма:

проектная графика

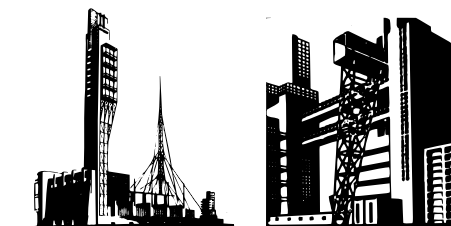
Концепция - это "ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВ И СУММА СРЕДСТВ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ".

Архитектурный рисунок, пространственная схема, план дают первое представление о будущей экспозиции.

Ле Корбюзье. Набросок принципиальных архитектурных схем. 1929

Я. Черников. Архитектурные фантазии

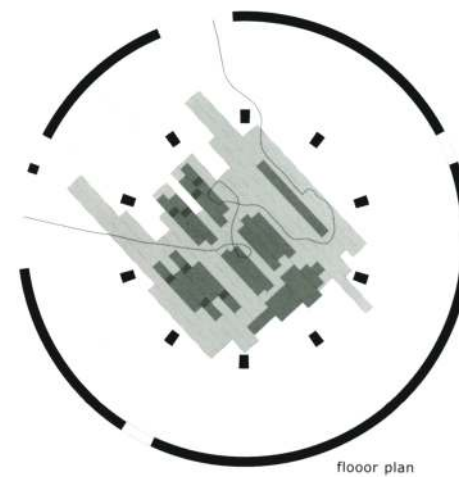
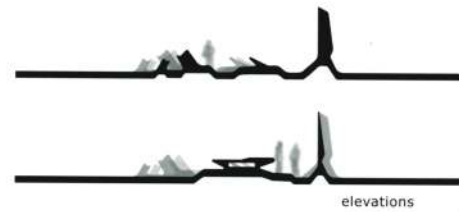

М. Оленев. Зарисовка

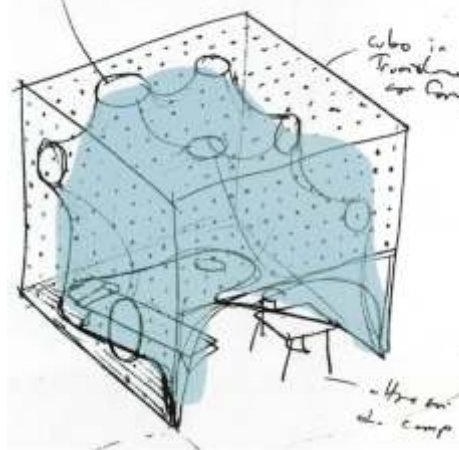

проектная графика

Д. Майер (D. Mayer). Концепция парка стилия

Г. Гандини (G. Gandini). Концепция "Lonely Living"

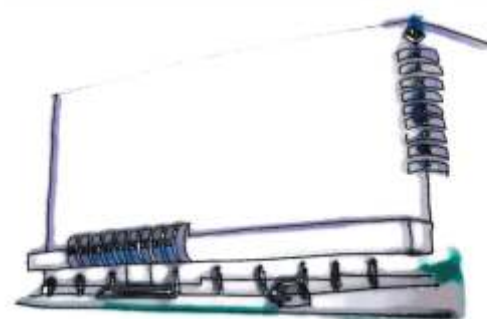

318

На этапе концепции рисунок как бы отражает ход предпроектного логического рассуждения, фиксирует принципиальные моменты.

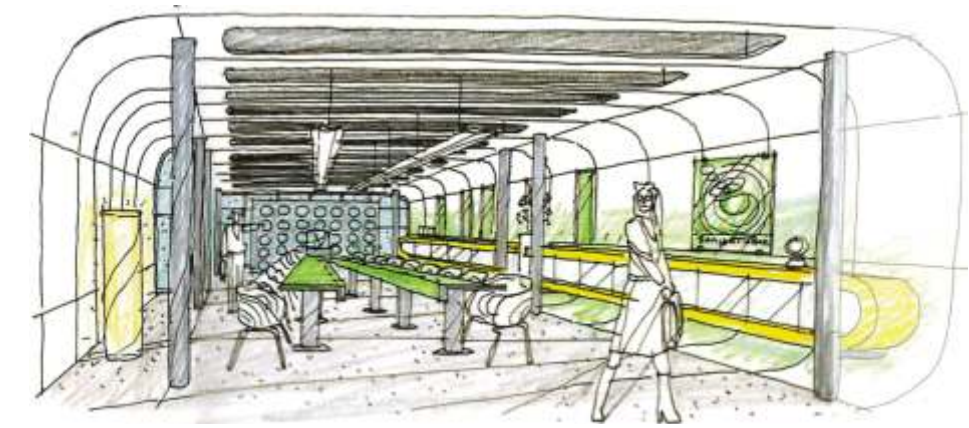
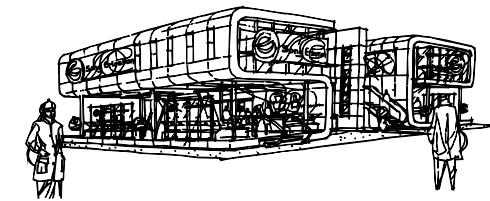
Отношение профессионалов к рисунку неоднозначно. Многие даже считают его вредным. С моей точки зрения, с первого взгляда на рисунок можно представить суть творческого процесса, определить характер графической и деловой культуры проектировщика, его вкус и стиль. Такой своеобразный язык профессионалов...

В. Жуков. Варианты решения фасадов салона "Max Level". 1999

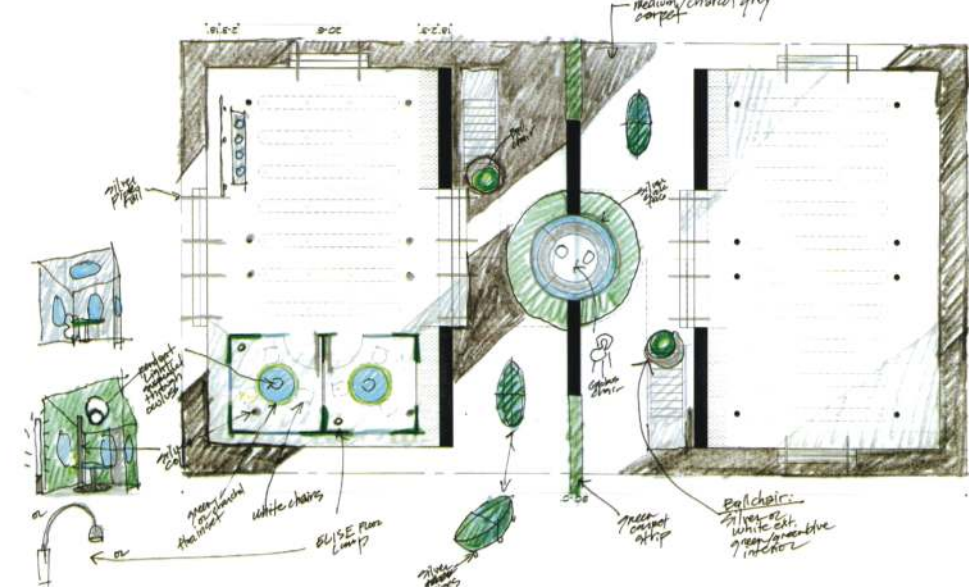

В понимании западной визуальной культуры архитектурный авторский рисунок - неременный атрибут любого проекта. Понятно, что он получен с помощью цифровой техники, но она - только способ, ускоряющий процесс. Главное - рука и проектное сознание, направляющее руку. Ручная работа традиционно ценится очень высоко. Проектная графика становится ресурсом дополнительного promotion для клиента и дизайнера.

архитектурный рисунок

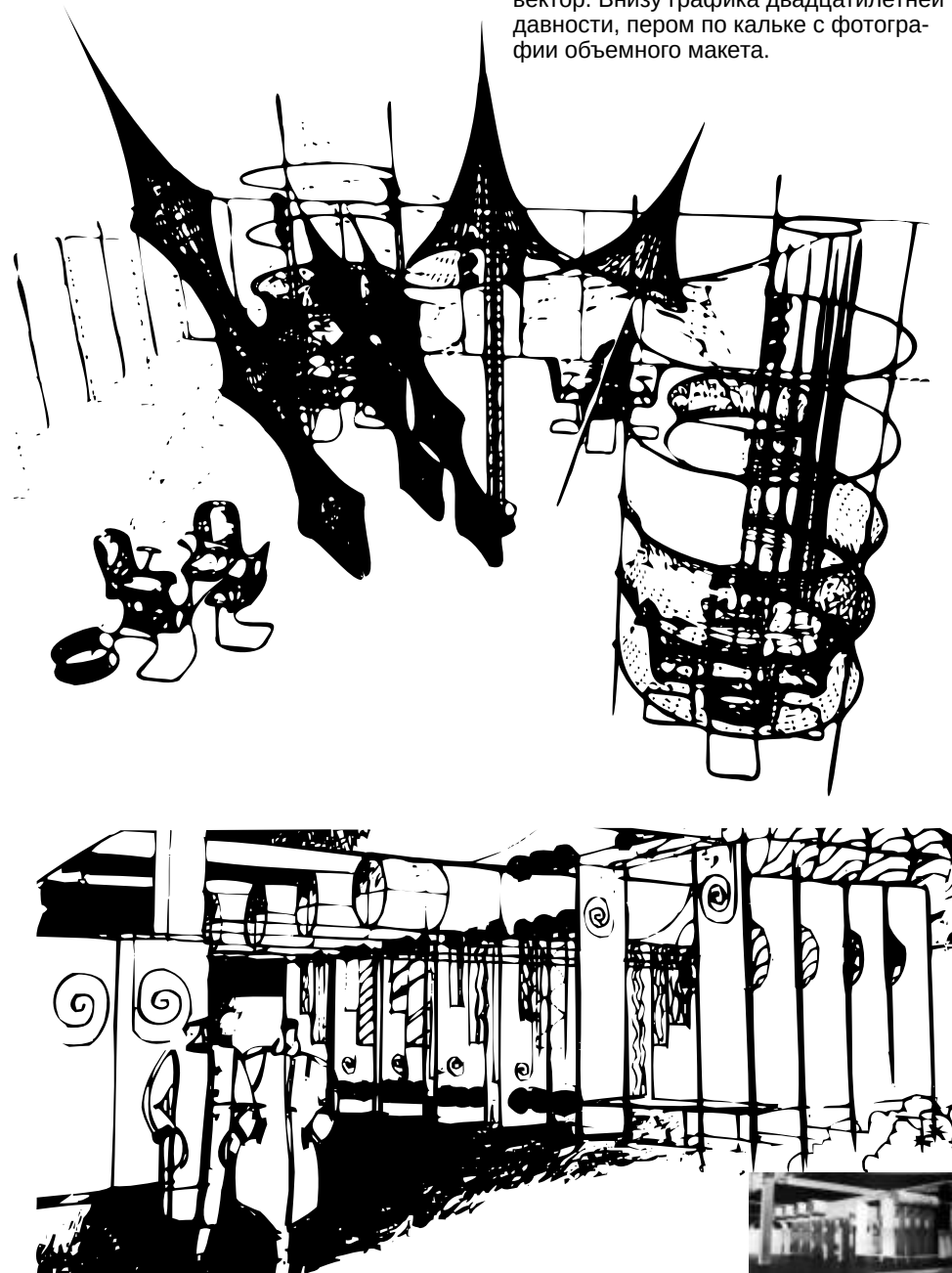
Корпоративная концепция стенда "Sony Ericson"

319

проектная графика

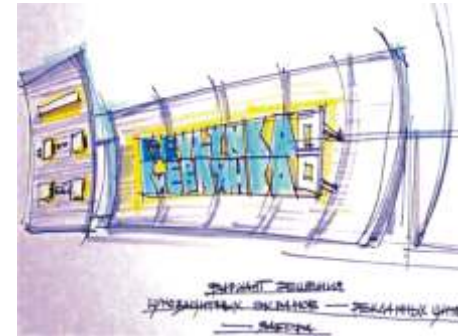
В качестве методического примера архитектурного рисунка, полученного на компьютере, я сделал "scap" с монитора 3D программы, затем трассировал в вектор. Внизу графика двадцатилетней давности, пером по кальке с фотографии объемного макета.

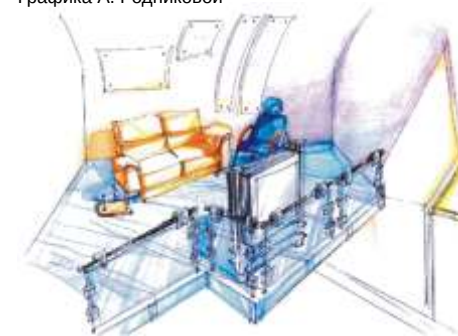
320

архитектурный рисунок

Полихромные рисунки фломастером и карандашом ручного производства. Кажущаяся легкость a la prime тщательно выстроенные перспективы и опыт тренированной руки.

Графика А. Родниковой

321

проектная графика

В отличие от экспозиционеров, в околоархитектурных кругах проектная графика рассматривается как обязательная составная часть авторской работы. На выставках "Под крышей дома..." и "Арх-Москва" всегда есть что посмотреть и чему поучиться. Экспозиции архитектурных проектов позволяют понять

322

проектная графика

состояние профессиональной среды, осознать стиль времени.

Здесь представлены работы Б. Бернаскони, В. Савинкина, А. Чернихова, Т. Башкаева, архитектурного бюро "А-В".

323

проектная графика

Наиболее распространенный вид проектной графики - трехмерный рендеринг. Видимо, сейчас и в будущем проект немаловажен без создания трехмерной модели. Многие поставщики экспозиционных систем предлагают свои версии программного обеспечения для облегчения процесса проектирования. События использовать их очень велики. Как правило, в них присутствуют модули склада элементов и расчета сметной стоимости. Но всегда есть нюансы. В первую очередь, привычка к интерфейсу. Для дизайнера или архитектора очень важно, чтобы ему было удобно работать с программой. Обычно случайно подвернувшийся soft, последовательно освоенный на прикладных задачах, становится методом индивидуального проектирования. Знаю это на собственном опыте. Несмотря на то что могу работать во многих программах, наиболее комфортной для себя считаю "True Space". Большинство предпочитает "3D Max". Собственно, возможности всех программных продуктов приблизительно одинаковы. Следует отметить, что все они делятся на две группы: инженерные, позволяющие получать детализированную документацию, и анимационные, специально предназначенные для создания фильмов. Хотя на уровне

324

векторного моделирования они почти не отличаются.

Сам рендеринг, то есть перевод модели в растровое фотографическое изображение, тонкий и деликатный процесс. Именно здесь проявляется мера вкуса и проектная культура экспозиционера. Как правильно поставить свет в сцене, определить точку и объектив камеры, найти ракурсы, наилучшим образом подчеркивающие пластические достоинства объекта, вопросы, которые решаются очень индивидуально.

325

3D моделирование

Можно выполнить предельно реальное изображение, а иногда уместно оставить долю условности, простор для воображения...

На развороте представлены работы студии "Экспоник". Дизайнеры-архитекторы: В. Елизаров, И. Шейнов, Ф. Ращевский, П. Родионов

проектная графика

326

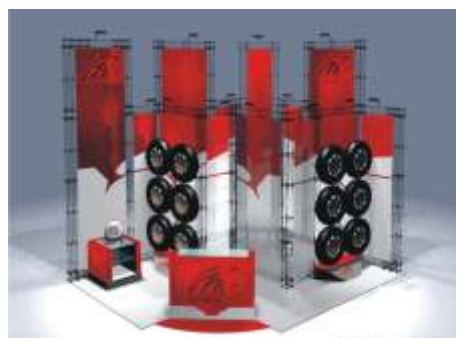
3D моделирование

327

проектная графика

Проекты стендов, выполненные в технике трехмерного моделирования студией "ZORAN DESIGN WERK BURO"

328

Рэндеринг, полученный при включенном эффекте отражения, дает предельно реалистичные изображения

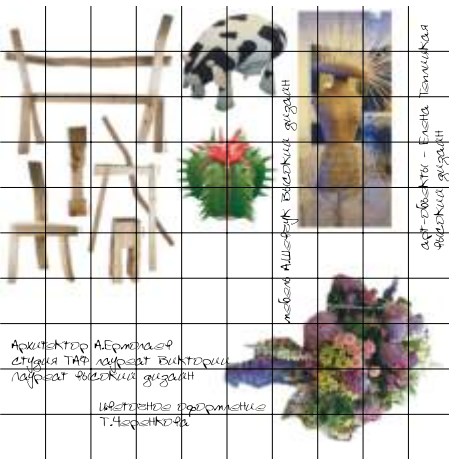
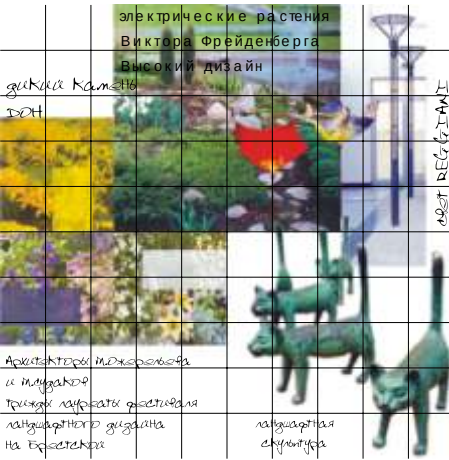
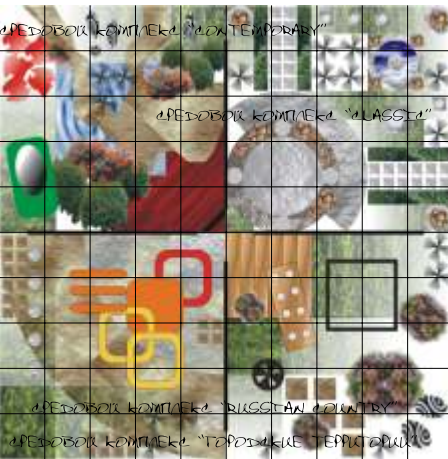
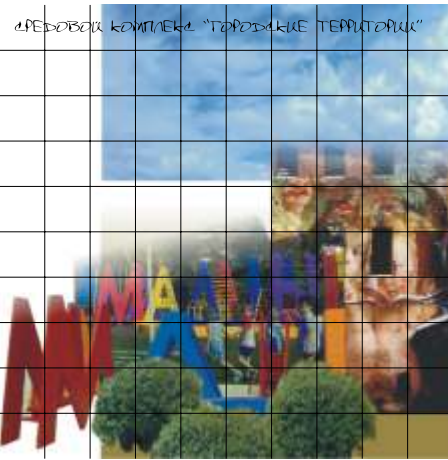
3D моделирование

329

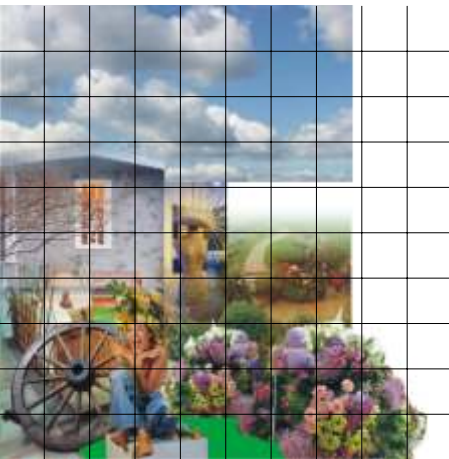
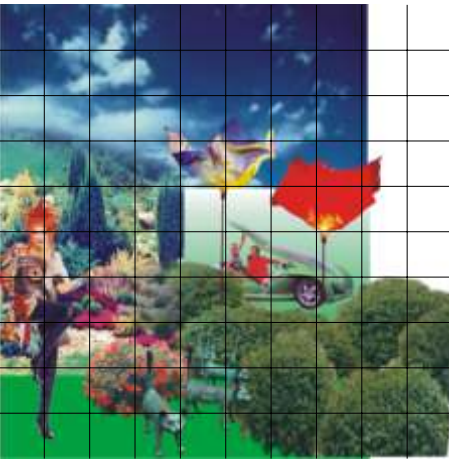
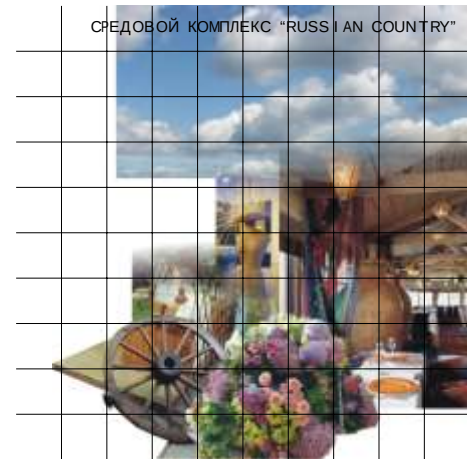
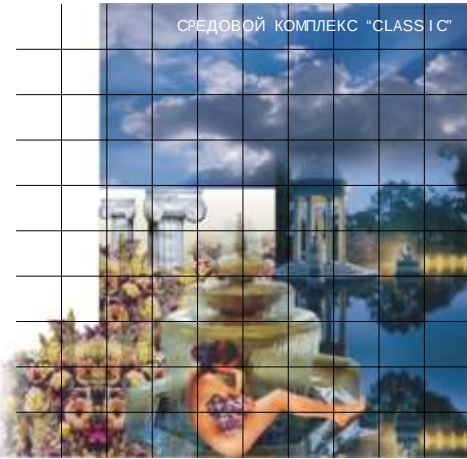
проектная графика

В проектной практике иногда встречаются задачи, не выполнимые традиционными методами. Умышленно привожу здесь пример полного графического сопровождения моего проекта "Высокий дизайн в ландшафте" ("Крокус Экспо 2004"). Его уникальность в том, что на площади в 300 метров организовывалась коллективная экспозиция "звездных" ландшафтных дизайнеров (более тридцати авторов), каждый из которых демонстрировал свои очень индивидуальные объекты. Прием сво-

коллаж

бодной инсталляции предполагал работу по месту. Однако заказчик поставил жесткое условие - собственный контроль за всеми этапами реализации проекта. Думаю, что я выбрал единственно правильный метод - проектный коллаж из фотоизображений настоящих предметов в сочетании с антуражем. Получилась серия образов с ощущением экспозиционной реальности. В картинках концепции раздела отражены изучение экспонатного ряда и поиски образа тематических групп.

проектная графика

Проект одного из четырех разделов - "Современный ландшафт". Показаны все компоненты инсталляции - от авторских произведений до антуражных деталей. Копию этого листа получил каждый участник раздела, и все знали, что и в каком месте выставляют. Это очень облегчило организационный процесс.

значение флористических композиций
обозначение крупномерного озеленения
флористические композиции участников конкурса

электрические растения Виктора Фрейденберга на имитированном газоне

ландшафтная скульптура

фрагмент поля для гольфа

чаши искусственных ландшафтных водоемов

подпорная стенка алычковой горки

алычковая горка - многоярусная ландшафтная флористическая композиция

ПЛАН М.50

раздел СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ

Планировка среднего раздела современного нерегулярного ландшафта с привязкой объектов.
Основные компоненты ландшафта:
- имитированный газон - 22 м²
- искусственные водоемы, с зеркалом площадью 54 м²
- дорожки с покрытием различного типа - 15 м²
- напольный настил террасы - 12 м²
- озеленение и флористические композиции - 9 м²
Привязка всех крупногабаритных экспонатов дана по масштабной сетке со шкалой значения 100 м.

гольф-кар от центра стиля автоВАЗ

руст - дикий камень для подпорных стенок

образцы мощения дорожек нерегулярного (природного) ландшафта

здесь и везде, орелы отмеченные этим цветом обозначают имитированное газонное покрытие

столбы - организаторы въезда, гранит, компания ДОТ

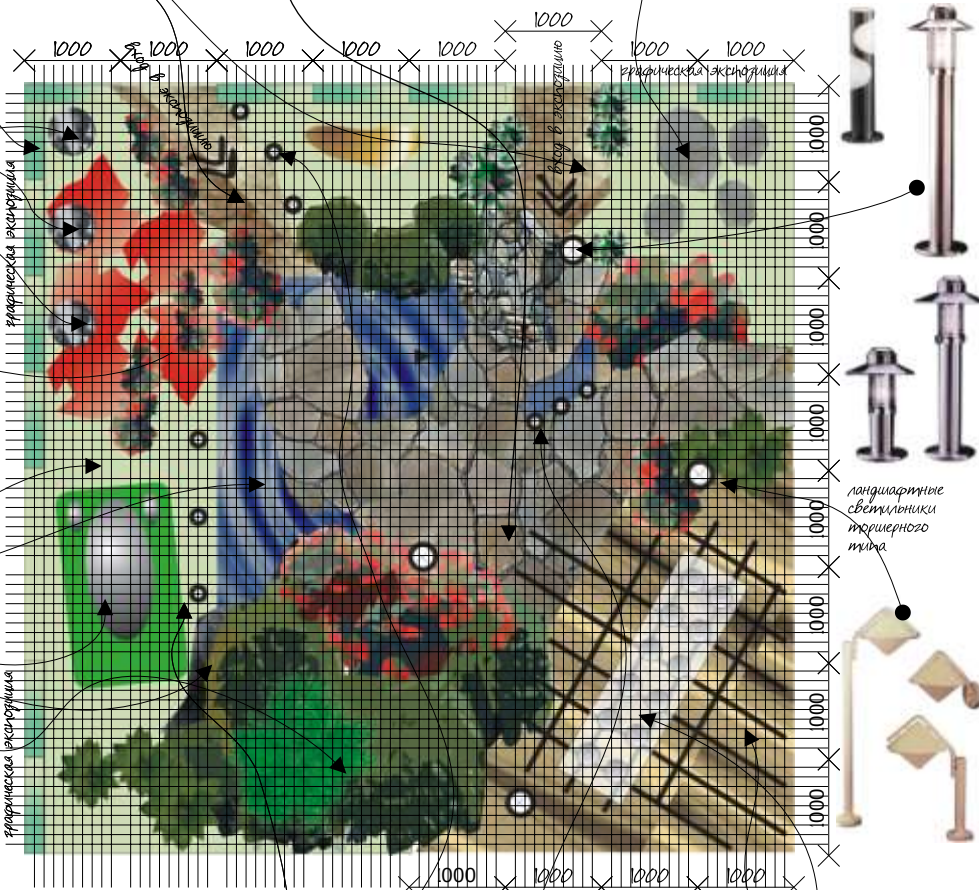
мраморный окатыш

плоский руст, песчаник

ландшафтная мебель "дикий камень"

ландшафтные светильники с указанием мест привязки в плане

ландшафтные светильники торшерного типа

летний стол, сервированный в минималистических традициях Тенлекса, дизайнер Е.Тенликая

проектная графика

Для подтверждения чистоты метода показываю результат реализации проекта. Четыре тематических раздела: ландшафтная классика, современный ландшафт, кантри-кич, городские территории - представлены как авторские предметно-антуражные инсталляции. Задний план - сольвентная печать на

334

коллаж

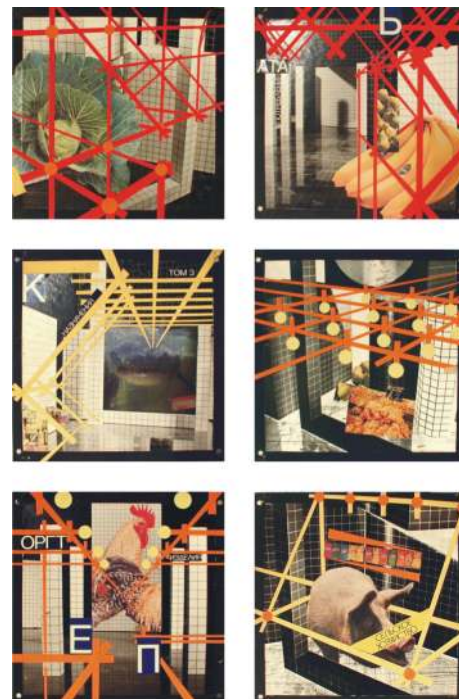
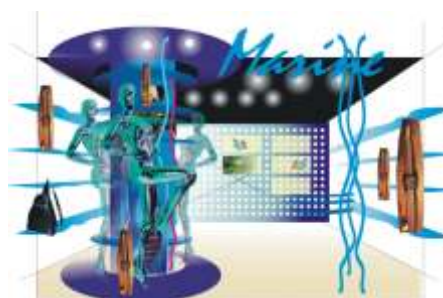
баннерной виниловой сетке.
Заказчик: "Крокус Экспо"
Организатор экспозиции: "RUdesign"
Автор проекта: В. Литвинов
Флористика: И. Давыдова,
М. Кожуховская
Менеджмент: Д. Григорьева
"Дачный сезон в Крокус Сити" 2004 г.

335

проектная графика

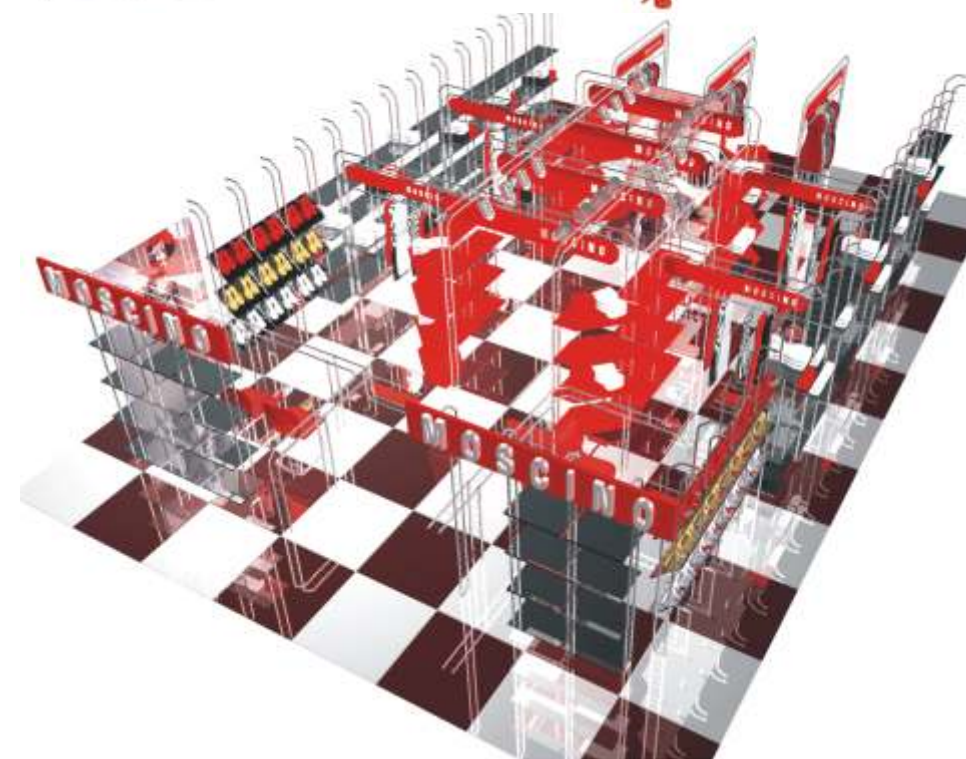
Для дизайнера-экспозиционера работа в технике коллажа - удовольствие. Цифровые технологии превратили этот процесс в своеобразное творческое лакомство. Любая программа - графический редактор позволяет сводить в единую картинку самые разные изображения, экспериментировать с образной основой, врисовывать объекты в конкретную архитектурную среду.

336

коллаж

Выполнение рендеринга с записью по альфа-каналу позволяет получать трехмер на прозрачной основе и совмещать его с реальными фото.

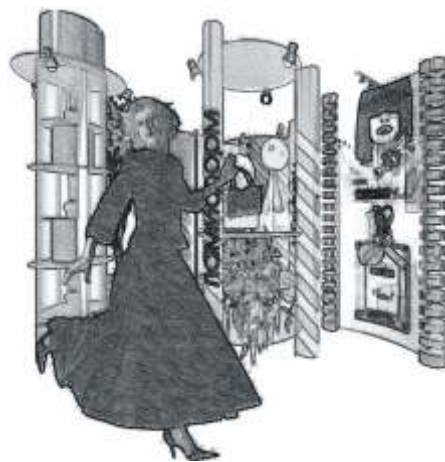

337

проектная графика

Применение даже стандартных программных фильтров позволяет придать коллажной картинке оттенок артистичности и представить ее как своеобразную арт-подачу проекта. Особенно рекомендуется для заказчиков, предрасположенных к пиетету перед творчеством.

На иллюстрациях: обработка коллажного изображения стандартными фильтрами "CorelDRAW" группы "artistic"

Объемно-пространственный макет как способ подачи проекта уже перешел в разряд творческой экзотики. Однако музейщики до сих пор предпочитают

макет

именно макет, сам по себе являющийся объектом авторской инсталляции. При макетировании следует учитывать особенность восприятия - как бы с высоты птичьего полета, чего на самом деле, как правило, не бывает. Макет показывает конструктивную сущность проекта и позволяет ощутить ее почти физически.

Макетирование уместно практически на всех стадиях - от концепции до конкретного моделирования фрагментов экспозиции.

На иллюстрациях: концепция и проект музейных экспозиций в виде пространственных макетов

