

74
Л 680

УЧЕБНИК
ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА СРЕДЫ

Е.Ю. ЛОБАНОВ

BOOK.ru
ЧИТАТЬ ONLINE

Е.Ю. Лобанов

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА СРЕДЫ

Рекомендовано
Экспертным советом УМО в системе ВО и СПО
в качестве **учебника**
для направления бакалавриата
«Профессиональное обучение
(декоративно-прикладное искусство и дизайн)»

МОСКВА • 2026

УДК 745/749+72+76(075.8)
ББК 38.2+30.18я73
Л68

Лобанов, Евгений Юрьевич.

Л68 Основы дизайна среды : учебник / Е.Ю. Лобанов. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2026. — 256 с. — (Бакалавриат).

ISBN 978-5-406-15380-2

Разработан по материалам кафедры дизайна пространственной среды СПбГУПТД. Рассматриваются различные определения дизайна, основные методы проектной работы, в том числе на основе трудов выдающихся архитекторов и дизайнеров XX в. Рассмотрена взаимосвязь планировочных решений с предметным наполнением пространства, с конструкциями и инженерными коммуникациями. Показано значение света и цвета в дизайне среды. Особое внимание уделено разработке проектов перепланировки квартир и дизайна выставочных сооружений с применением современных САПР (ArchiCAD и Lumion).

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Профессиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн)».

Ключевые слова: дизайн; архитектура; выставочные пространства; проектирование; перепланировка квартир; моделирование; черчение; ArchiCAD; Lumion.

554782

УДК 745/749+72+76(075.8)
ББК 38.2+30.18я73

Лобанов Евгений Юрьевич

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА СРЕДЫ

Изд. № 712592. Формат 70×100/16. Гарнитура «Newton».
Усл. печ. л. 20,8. Уч.-изд. л. 9,5. Тираж 500 (2-й завод 31—60) экз.

ООО «Издательство «КноРус». Редакция «Юстиция».

117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2.

Тел.: +7 (495) 741-46-28.

E-mail: welcome@knorus.ru www.knorus.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ООО «Фотоэксперт».
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5,
эт. 1, пом. I, ком. 6.3-23Н

ISBN 978-5-406-15380-2

© Лобанов Е.Ю., 2026
© ООО «Издательство «КноРус»,
редакция «Юстиция», 2026

Оглавление

Введение	4
Глава 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	7
1.1. Основные виды дизайна	7
1.2. Теоретические аспекты дизайнерской деятельности	11
Глава 2. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДЫ	20
2.1. Анализ планировочной ситуации. Исследование особенностей деятельности в различных объектах проектирования	20
2.2. Связь пространственно-планировочной структуры с предметно-мебельным наполнением	22
2.3. Свет, цвет, материалы и текстуры в восприятии и организации пространства	24
2.4. Инженерные вопросы — конструкции, инженерное оборудование — как неотъемлемая часть проектирования объектов пространственной среды	28
Глава 3. ПРОЕКТ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ	31
3.1. Принципы проектирования жилых единиц	31
3.2. Этапы работы над проектом перепланировки квартиры (раздел написан в соавторстве с С.А. Шамановой)	38
3.2.1. Пояснительная записка	38
3.2.2. Подготовительный этап. Оптимизация работы в ARCHICAD	39
3.2.4. Черновая визуализация в программе ArchiCAD	95
Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА	114
4.1. Поиск новых средовых решений в выставочной архитектуре XIX—XXI вв.	114
4.2. Проектное задание и эскизный этап	137
4.3. Выполнение проекта выставочного павильона в программной среде ArchiCAD 23 и Lumion 8	140
Заключение	243
Библиографический список	245
Приложение. Ответы на вопросы и тесты	247

Введение

«Дизайн — это сознательные и интуитивные усилия по созданию значимого порядка».

В. Папанек [13]

Большая часть того, чем мы пользуемся в повседневной жизни, того, что нас окружает (особенно в городах), было когда-то и кем-то спроектировано. Важнейшее отличие человека от других обитателей земного шара — способность планировать, заранее обдумывать свои действия — легло в основу фундаментальной отрасли человеческой деятельности — проектного творчества. **Проект** (от лат. *projectus* — «брошенный вперед») представляет собой образ будущего предмета, сооружения, пространственного комплекса, системы коммуникаций и т.д., выраженный в графической или иной форме.

На протяжении всей своей истории человечество воспроизводило и совершенствовало предметно-пространственную среду своего обитания. При ремесленном изготовлении вещей часто повторяются исторически сложившиеся формы; в индустриальной цивилизации создание предметно-пространственной среды в подавляющем большинстве случаев предваряется проектами [15]. Проектирование может вестись на базе уже существующих форм (прототипов), которые улучшаются по тем или иным показателям (прототипное проектирование), либо на основе исследования функциональных, конструктивных и эстетических требований, что приводит к постановке новых задач и созданию новых форм, — это и есть дизайн.

Смысловые корни термина «дизайн» восходят к латинскому *designare* — «определять, обозначать». Итальянское *disegno* со времен Ренессанса обозначало проекты, рисунки, а также основополагающие идеи. В Англии понятие *design* распространилось в XVI в. [16]; из английского оно и проникло и во многие другие языки.

Дизайн — специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно-пространственной среды (в целом и отдельных ее компонентов), а также жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом [16]. Современный дизайн следует понимать как проектную деятельность, целью которой является комплексное формирование обитаемой человеком среды, в том числе архитектурной среды (градо-строительство, архитектура, средовой дизайн), предметной среды (промышленный дизайн, дизайн мебели и пр.), визуальной среды (графический дизайн, медиа-дизайн и пр.) и т.д.

Большинство людей понимают термин «дизайн» в весьма узком и соответственно неверном значении — как деятельность исключительно декоративную, призванную сообщить эстетическую ценность тому, что такой ценностью изначально не обладает, прежде всего промышленным изделиям и механизмам. Таким образом, красота

объектов дизайна, по мнению большинства, представляет собой своего рода «приложение» к функции, являясь прилагательным, а не существительным.

В действительности дизайн имеет фундаментальное значение и должен пониматься гораздо шире. Во-первых, работа дизайнера непосредственно связана как с функциональной организацией деятельности, для которой предназначен разрабатываемый объект, так и с конструктивной стороной процесса разработки. Во-вторых, красота не может быть привнесена в этот объект извне, она должна быть проявлена — в форме, материале, наконец в структуре самой деятельности, так как объект дизайна служит не только повышению ее эффективности, но и получению удовольствия от этой деятельности благодаря создаваемому им комфорту и благоприятной эмоциональной обстановке. Следовательно, красота в дизайне и вообще в мире — это не прилагательное, а существительное [20] и может пониматься комплексно, как необходимое свойство системы.

Дизайн теснейшим образом связан с архитектурой; эти две области проектного творчества не имеют четкой границы, поскольку обе направлены на формирование искусственной среды человеческого обитания и часто пересекаются. В то же время различен масштаб (здание и его предметное наполнение), внутренние подразделения (если архитектура едина, то в дизайне выделяются различные роды и виды со своей методологией: дизайн среды, промышленный дизайн, графический дизайн и т.д.).

В теоретической литературе под архитектурой часто понимается вещественная оболочка пространств для жизни и деятельности людей, а под дизайном — предметное наполнение этих пространств (мебель, оборудование) и декоративное убранство. Между тем, такое разделение не является органичным и не позволяет создавать в полной мере комфортную и эргономичную среду, так как, если архитектурная «оболочка» проектируется и возводится без учета предметного наполнения и «программ деятельности», пусть даже и меняющихся со временем, она неизбежно отрывается от жизни во всем богатстве ее взаимосвязей, и последующая «обработка» средствами дизайна может лишь немного ее приблизить к нуждам потребителя. Нужно ли говорить, что такое разделение еще и крайне неэффективно экономически и служит дополнительным фактором повышения цен на недвижимость.

При таком разделении обязанностей архитектор, если он хочет облегчить задачу дизайнера по созданию удобных пространств для жизни и деятельности, вынужден будет проектировать «универсальные» пространства, которые можно впоследствии приспособить к любому виду деятельности. Выразить какую-либо идею, создать символ можно будет в таком случае только на фасаде. Таким образом, архитектурная фальшь возводится в ранг правила.

В действительности же история архитектуры изобилует примерами, когда один человек или одна творческая мастерская работали в комплексе над всеми аспектами архитектурной среды, от конструкций здания до столовых приборов. С конца XIX в. такое внимание к среде как к целостному организму проявлялось в творчестве архитекторов различных направлений, от модерна до конструктивизма и «Интернационального стиля», достигнув наибольшего развития в органической архитектуре. В проектах В. Орта, А. Гауди, Ф.Л. Райта, В. Гропиуса, Ле Корбюзье, Л. Мис ван дер Роэ, А. Аалто и других выявлялись пространственно-пластические, функциональные, а также семантические связи между предметно-пространственным комплексом и конструктивной структурой здания, появились встроенные мебель и оборудование, а декор поверхностей утратил свое значение, уступив место изначально продуманным пластическим, световым и цветовым эффектам.

Что же касается последовательного разделения архитектуры и дизайна в теоретических трудах, то оно скорее отражает ситуацию в постсоветской России, когда большая часть зданий строится по типовым проектам, слабо отвечающим нуждам человека и формирующим неблагоприятную среду, а дизайн, таким образом, служит своего рода «лекарством», предназначенным для оздоровления этой среды и адаптации ее под конкретных людей (или людей под среду). «Лекарство», как следует отметить, оказывается довольно дорогим и не всегда эффективным. На уровне крупных многофункциональных городских комплексов или целых городов оно и вовсе не действует. В качестве примера можно привести правительственную программу по реновации «хрущевок» (2000-е гг.), по которой в типовых пятиэтажных домах 60-х гг. прошлого века предполагалось сделать капитальный ремонт, утеплить наружные стены, надстроить мансарды, провести благоустройство придомовых территорий, а главное — сделать новый «дизайн» фасадов. На это потребовались бы колоссальные средства, но пороки организации жизненного пространства не были бы преодолены. Низкая плотность и аморфность застройки приводят к неминуемому расширению городских границ и, как следствие, увеличению длины транспортных коммуникаций. Несоблюдение принципа непрерывности коммуникаций ведет к транспортным заторам уже не только в центре города, но и в так называемых «спальных» районах. Пространства между домами в этих районах заполнены личным транспортом жителей, так как не делаются подземные парковки. Квартиры в «обновленных» «хрущевках» не станут удобнее для жизни, но проблема в том, что и в новых типовых проектах сохраняются те же недостатки, главная причина которых — равнодушие архитекторов.

По мнению архитектора Б.Г. Устинова, смысл и цель архитектурной деятельности состоит в том, что «архитектор создает пространственные образы существования (проекты) как отдельных людей, так и разнообразных человеческих сообществ в определенных пространственно-временных условиях, т.е. проект — это пространственный образ существования этого человека, этой семьи, этой общины (жилого комплекса, включая город или деревню), этого производственного сообщества, (театрального, музыкального, промышленного), в определенном месте: на этом склоне или равнине, в этом лесу или поле, около этого дерева, около этих дорог, около этой реки — и в это время, опираясь на современные технические, технологические, материальные возможности» [20]. Сочетание этих двух факторов: предназначения объекта и условий его использования — является определяющим и для дизайнерского проектирования.

Создание отвлеченных образов лишено какого-либо смысла для архитектора (дизайнера среды): не может быть «идеальных» домов, так как нет «идеальных» семей — все люди разные, и для них требуются разные пространства. Проектирование «идеальных» сооружений без учета местности так же бессмысленно. К сожалению, примеры таких «идеалов», вступающих в серьезное противоречие с реальной жизнью, проектируются и строятся повсеместно — это типовые здания и сооружения.

Другим распространенным заблуждением является представление о работе архитектора как о работе с формой. Русский архитектор Николай Ладовский говорил, что материалом для архитектора является не камень, не дерево или металл, а **пространство**. Его американский коллега Фрэнк Ллойд Райт писал: «Реальность дома — не стены и крыша, а внутреннее пространство, в котором живут» [6]. Итак, основной целью и архитектуры, и дизайна среды является проектирование пространств для жизни людей.