В.И. АМПИЛОВ
Доцент кафедры «Средовой дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: vladimir.ampilov@gmail.com

V.I. AMPILOV
Assistant professor of the «Environmental design» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: vladimir.ampilov@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АЛЬБОМ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

ORGANIZATION OF THE DESIGN-PROCESS. ALBUM REPRESENTATION OF THE DESIGN-PROJECT

В статье анализируются этапы и формы проведения предпроектных исследований в дизайне, являющихся необходимым этапом проектирования и составляющих важную часть презентационного альбома дизайн-проекта (на примере средового дизайна).

The author analyzes stages and forms of conducting the research design, which serves as a road map in the design-process and plays an important role in the presentation album (illustrated using the example of the environmental design).

Ключевые слова: средовой дизайн, предпроектные исследования в дизайне, этапы проектирования, техническое задание, презентационный альбом.
Keywords: environment design, research design, stages and forms of research design, design-brief, presentation album.

Первый в моей практике проектирования альбом-презентацию к дизайн-проекту я увидел в студии-мастерской дизайнера Михаила Матвеевича Блоха. Степень информативности и высокий художественный уровень подачи поражали. Альбом был выполнен для конструкторского бюро Миля (проектирование вертолетов) дизайнерами Эдуардом Молчановым и Михаилом Блохом в формате А3 и оформлен в жестком переплете. В процессе

работы в МБ-Студии (студии М.М.Блоха) все проекты заказчикам обязательно сдавались с рабочими материалами собранными в альбом. И этот альбом являлся основной, нередко самой важной составной частью проекта.

Поэтому, когда в учебной программе кафедры «Средовой дизайн» появилась дисциплина «Организация проектной деятельности», вполне естественно, что особое внимание было уделено обучению подготовки альбома, в котором материал из пояснительной записки к учебному проекту представлялся бы в виде графического буклета. Необходимо отметить, что структура подобного альбома, отражающего ход предпроектных исследований и этапы проектирования, задается методикой дизайн-проектирования, а виды исследований, которые включаются в альбом, выбираются в зависимости от тематики проектирования.

Учебный курс дисциплины «Организация проектной деятельности» направлен на изучение и освоение обучающимися по программе бакалавриата на кафедре «Средового дизайна» МГХПА им. С.Г.Строганова научных методов управления проектами, проектным мышлением на системном уровне и обеспечение студентов компетенциями в области организации творческой и производственной деятельности как при индивидуальной проектной работе, так и в составе проектного коллектива.

Среди задач курса следует отметить: формирование представлений об организации градостроительного, архитектурного и дизайнерского проектирования, выработку понимания принципов и организационных форм работы дизайнера, освоение ключевых терминов проектной деятельности, знакомство с областями применения современных подходов и инструментов проектной деятельности, управление проектами на примерах реальной практики.

Среди практических навыков мы выделяем: умение проводить предпроектный анализ с точки зрения системного подхода, грамотное применение инструментов проектной деятельности на практике, планирование проекта, определение целей и задач, грамотную подготовку сопроводительной документации, а также умение анализировать результаты и оценивать затраты.

Статья посвящена основным методам проведения предпроектных исследований и выявление наиболее эффективных из них. Для начала необходимо определиться с терминологией.

Само понятие «метод» восходит к греческому «methodos» и в «Словаре иностранных слов» определяется как: «1) способ познания, ис-

следования явлений природы и общественной жизни; 2) приём, способ или образ действия» [6, с. 307]. Согласно этому же словарю, под методикой понимается «совокупность методов, приёмов целесообразного проведения какой-либо работы» [6, с. 307].

Под МЕТОДОМ и МЕТОДИКОЙ в дизайне принято понимать порядок достижения проектной цели, способ решения поставленной перед дизайнером-разработчиком социокультурной, пространственно-художественной, функционально-технологической задачи при помощи организации и оптимизации процесса сбора и изучения информационных материалов по тематике проектирования, а также формы и виды презентации (представления) материала проектировщиком. Причем презентации зависят как от специфических черт объекта проектирования, так и от особенностей процесса дизайн-проектирования, основанного на сочетании художественного и инженерно-технического творчества.

Графическая презентация проекта в виде альбома, как правило, выполняемого в формате А3 или А4, является важнейшей составной частью курсового проекта, дипломной или выпускной квалификационной работы, а также дизайн-проекта, выполняемого для предоставления на конкурс или при выполнении творческой или заказной работы. При работе над альбомом необходимо сочетать четкое структурирование с художественной проработкой подачи содержания. Структура альбома должна соответствовать этапам проектирования.

Беседуя в рамках передачи «Легенды» (речь идет о героях профессии, легендарных дизайнерах) на Креативном концептуальном канале МОА «Союз дизайнеров» с ведущими представителями профессии, мы предлагали всем участникам ответить на один и тот же вопрос: «Как Вы понимаете дизайн?», основное условие: отвечать не «по-книжному», опираясь на заимствованные, принятые формулировки. Тем более, что еще в 1971 году даже в профессиональной среде на Генеральной ассамблее ИКСИД было принято решение исключить из официальных документов утвержденное определение дизайна, чтобы избежать однообразия трактовок и создать условия для живого диалога.

Алексей Николаевич Синельников, много лет посвятивший проектной работе в дизайне, сначала во ВНИИТЭ, в группе Дмитрия Азрикана, а затем в дизайн-студии Союза дизайнеров СССР, определил дизайн одним словом как взаимодействие.

С чего начинается проектная работа в дизайне? Естественно, с формулировки темы проекта. Это происходит по-разному. В большинстве случаев работа инициируется заказчиком, и исполнителю предлагается конкретное задание на проектирование. Дизайнер может согласиться или отказаться и искать другой заказ. При положительном решении заказчик выдает техническое задание на проектирование, и дизайнер приступает к работе.

Собственно, именно с получения технического задания и его изучения, или, в случае отсутствия оного, самостоятельного составления требований к проектируемому объекту или комплексу разрабатываемой ситуации, и начинается предпроектное исследование. Без технического задания невозможно приступить к разработке дизайн-проекта, так как не определены цели и направления работы проектировщика. При отсутствии такого задания очень часто возникают конфликтные ситуации с заказчиком. Без сформированного до начала выполнения проектных работ технического задания на проектирование невозможно соотнести картину желаемого и ожидаемого заказчиком с полученным в результате проектирования результатом. Этот документ является основой отношений заказчика и исполнителя. При невозможности получения такого задания со стороны заказчика исполнитель может взять на себя выполнение этой работы, что, естественно, должно входить отдельным пунктом в план выполнения проектных работ и, соответственно, отдельно вознаграждаться. С краткой информация о содержании технического задания и начинается альбом-презентация.

Современное развитие общества привело к глобализации дизайна и переосмыслению его роли в развитии общественных отношений и культуры. Еще в 70-е годы XX века, слушая лекцию по истории искусств в Строгановке и узнав, что в различные периоды истории разные виды и жанры искусства лидировали в развитии архитектуры и искусства, я подумал, что дизайн, вероятно, и есть тот самый современный лидер в сфере культуры. Возросшая роль дизайна в современном мире, как мне кажется, полностью подтверждает ту давнюю догадку.

Сегодня под объектами дизайн-проектирования понимаются уже не только отдельные изделия или средовые ситуации, но и потребности и настроения в обществе. Скорость происходящих в жизни природы и общества изменений настолько велика, что многие современные потребности даже и намеком не упоминались в научно-фантастической

литературе. Постоянно совершенствующиеся гаджеты уже создали новый тип взаимоотношений в обществе и формируют направления в науке и производстве, необходимость в которых еще совсем недавно была под большим вопросом и вызывала лишь скептические усмешки на устах серьезных ученых. Соответственно этому, все больше и больше возрастает роль прогностических, аналитических аспектов в проектировании.

Методика выполнения этапа предпроектного анализа в дизайн-проектировании и специфика этого этапа в средовом проектировании сегодня достаточно хорошо отработаны и описаны в специальной литературе [1; 2; 4; 5]. Если сорок лет назад мы сталкивались со скудным списком книжных публикаций по художественному проектированию, то в наше время мы уже не испытываем недостатка в профессиональной литературе для людей, решивших посвятить свою жизнь преобразованию среды обитания человека. Причем найти можно как российские издания по дизайну, так и переводные публикации, часто великолепно иллюстрированные.

Предпроектный анализ является важнейшей частью предпроектного исследования, наряду со сбором необходимых для проведения проектных работ данных о проектируемом объекте. На этом этапе собираются материалы по размещению объекта на местности, взаимосвязи объекта с окружением (природной и искусственной средой), проводятся обмеры существующих объектов и контрольные замеры исходной ситуации на территории размещения объекта, проводится фотофиксация и зарисовки, подбор аналогов и прототипов, если они существуют (с целью проведения их экспертизы). Кроме того, используются такие методы исследований, как различные формы анкетирования и интервьюирования, методы наблюдения и вживания в ситуацию, различные эвристические методы дизайн-исследования и т.д.

Здесь стоит вспомнить о ключевых методах дизайна, смысл которых — в достижении результата проектной деятельности. Основные методы дизайна можно разделить на эвристические, экспериментальные и формализованные, в зависимости от способов, которые используются для сбора и анализа информации.

Эвристические методы в дизайне оперируют понятиями и категориями творческой деятельности. Они основываются на интуитивном, то есть неосознанном действии, имеющем в своей основе подсознательное мышление. Эвристические методы исследования, применяемые в

дизайн-проектировании и находящие свое отражение в альбоме-презентации, включают в себя несколько основных механизмов анализа.

Экспериментальные методы в дизайне оперируют физическими объектами и их характеристиками и основаны на использовании реальных объектов и физических моделей. Только экспериментальные методы позволяют получать достоверные результаты и служат надежной базой для разработки моделей.

Формализованные методы в дизайне оперируют конкретными параметрами и строятся на основе четкой регламентации на языке схем, формально-логических алгоритмов и законов математики. От экспериментальных и эвристических методов формализованные методы отличаются независимостью выводов от индивидуально-эмоционального восприятия человека.

Разделы аналитической части средового дизайн-проекта включают: сбор материала по тематике проекта для проведения анализа существующего состояния территории и застройки, получение или составление рельефа местности, плана территории с существующими пешеходными и транспортными дорогами, их изучение и анализ с учетом существующей застройки, природных объектов и рельефа местности. Обязательным звеном в этой цепочке является выезд на место с проведением фотофиксации в различных ситуациях, в том числе вечерней. Необходимо наличие разверток и фасадов, а также планов территории для проведения анализа существующего благоустройства: освещения, наличия существующих малых архитектурных форм, ограждения, неблагоустроенных и захламленных участков, технических и хозяйственных объектов.

В средовом дизайне так же, как и в других видах дизайна, существует деление на аналоговое и инновационное проектирование. В первом случае имеется ситуация, которая может быть отнесена к уже существующим примерам, и задача состоит в нахождении аналогов или выборе прототипов для решения проектного задания по тематике проектирования. Изучение аналогов и прототипов — важная составная часть предпроектного анализа. При рассмотрении выбранных примеров необходимо определить, в какой мере их особенности могут быть соотнесены и перенесены на объект проектирования с минимальной трансформацией. Процесс проектирования становится формализованным и не предусматривает применения в ходе работ прогностического подхода.

Если предложенная для рассмотрения ситуация не обладает наличием сходных по предназначению, структуре или условиям характеристик, на вооружение берется метод инновационного проектирования. В этом случае центр тяжести проектных работ смещается в сторону нахождения неожиданных, зачастую парадоксальных вариантов. Неопределенность ситуации порождает проведение работ в широком спектре поиска возможных решений, зачастую футурологических по форме и неожиданно-прогностических по содержанию.

При проведении предпроектного анализа и с целью упорядочить и систематизировать этот процесс проектировщик составляет схемы, таблицы, анкеты. В процессе их составления выявляются взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными входящими в проект элементами. Кроме того, учитывается взаимовлияние частей проекта и всего объекта в целом с пространством, связанным с объектом смысловыми и функциональными коммуникациями. Созданные в процессе исследования документы помогают установить правильный порядок выполнения проектных работ и наметить пути решения отдельных проблем, варианты решения этих проблем.

При проведении анкетирования, то есть письменного опроса различных групп населения, выявляются предпочтения, пожелания и критические замечания в отношении к объекту проектирования. Этот опрос проводится путем ответа респондентов на четко сформулированные вопросы, представленные в виде таблиц или опросных листов и проводимые в электронном виде или напрямую организаторами анкетирования. Так во время проведения летней практики 2018 года по теме предложенной городом Никель и компанией «Норникель» было организовано анкетирование населения жителей города. Результаты анкетирования были использованы для выполнения проекта и представлены в альбоме-презентации.

Эффективным механизмом проведения предпроектного анализа является создание доски настроения или мудборда (moodboard), по-другому называемыми досками изображений. Этот тип исследования имеет давние традиции в различных видах дизайна. Мудборды создаются для фокусировки внимания на эстетических, художественных аспектах проекта. На них представляются изображения, репрезентативные в отношении к проектируемой ситуации, и выполняются в виде коллажа или графической инсталляции, и они помогают дизайнерам во-

йти в тему и сформировать эмоционально-образный настрой на разрабатываемую тему. Доски настроения являются мощным инструментом для эффективной передачи дизайнерских идей клиентам [1]. Мудборды дают визуальное представление о характерном окружении, цветовом климате и атмосфере предметно-пространственной среды проекта.

Близко по форме представления, но сильно отличаясь по сути, находится такой креативный коллективный инструмент дизайна, как коллаж. При анкетировании и интервьюировании очень часто респонденты, в силу застенчивости или нежелания выражать свои сокровенные мысли, сдержанны, и наличие подготовленных заранее карточек, слов, изображений помогает им. При помощи клеевого карандаша или клейкой ленты составленные авторами комбинации размещаются на бумажных листах. Затем происходит обсуждение этих индивидуальных композиций в небольших группах, а презентация своего коллажа — важнейший аспект этого метода исследования. При подготовке этой работы очень важно правильно определиться с составом и количеством подготовленных карточек и вспомогательных материалов.

И поскольку речь идет о коллективной работе, самое время затронуть тут такой важнейший метод исследования, как мозговой штурм. Это метод стимуляции активности в творческом поиске выбора пути решения проектной задачи. Мозговой штурм может проводиться как в коллективе дизайнеров, так и в междисциплинарной рабочей группе. Работа в коллективе дает многообразие и многовариантность предложений по выработке новых идей, проводимый в форме ролевой игры, где разработчики попадают в ситуацию, когда они сами становятся пользователями разрабатываемых ситуаций. Этот метод исследования способствует активизации дизайн-мышления и появлению новых, неожиданных концепций. Мне посчастливилось присутствовать и участвовать на брейнсторминге в Высшем художественно-промышленном училище в г. Пфорцгейм в Германии в 1992 году. В это время ФРГ подала заявку на проведение Олимпийских игр в Германии в 2000 году, и в учебном заведении взялись за разработку проектов к данному мероприятию. В большой аудитории, размером примерно со спортивный зал, собралась большая группа преподавателей и студентов института. В зале из мебели присутствовали только стулья и табуреты, на которых и разместились присутствующие, и в форме свободного обсуждения предлагались, критически рассматривались, отвергались и принима-

лись варианты решения различных проектных ситуаций. Это позволило оперативно рассмотреть множество путей подхода к выбранной теме, причем присутствие на мероприятии студентов всех курсов способствовало более живому обсуждению и взаимному обогащению знаниями и информацией учащихся. При этом проведение мозгового штурма ценно не качеством предложенных идей, а их количеством. При проведении мозгового штурма надо настраиваться, в первую очередь, не на критические замечания и оценки, а на поддержку самых, кажется, диких идей и предложений. Целью проведения мозгового штурма является создание площадки для свободного выражения самых утопических идей и полный запрет на критику.

В качестве графических органайзеров мозгового штурма используются сетевые графики, древовидные диаграммы и структурные схемы. Первые используются при определении проблемы и выработке концепции и связанных с ними характеристик и факторов. Вторые, то есть древовидные диаграммы, демонстрируют иерархические связи между основной и вспомогательными идеями. Структурные схемы отражают связи элементов внутри рассматриваемой системы, показывают процессы, происходящие внутри системы [3].

Еще одним методом коллективного исследования и способом представить результаты этого исследования является бизнес-оригами. Метод позволяет смоделировать современные и будущие системы путем проведения сценарных преобразований при помощи карточек с графическими пиктограммами, символами и изображениями. При моделировании ситуаций связи между отдельными элементами обозначаются стрелками. При этом работа может проводиться как на горизонтальной поверхности (как эта работа проводилась изначально), так и на вертикальной поверхности доски при помощи стикеров и скотча. Все этапы работы необходимо фиксировать на фотографиях для дальнейшего представления в альбоме-презентации. Приобретаемый опыт моделирования проблемы незаменим в практической работе.

Удобным и практичным методом анализа, который широко используется в процессе обучения, является ассоциативное картирование — инструмент наглядного представления визуального мышления: при помощи изображений, поясняющих подписей и изображенных связей между отдельными элементами объекта проектирования, что позволяет понять взаимосвязи внутри системы и помогает продемонстрировать

системное мышление в ходе проектирования. Для лучшего восприятия используются простые изображения, слова или группы слов, скомпонованные вокруг единого центра, отражающего главную идею проекта.

Для систематизации наблюдений за поведением человека в той или иной ситуации используется метод поведенческого картирования. При помощи видеосъемки, фотофиксации, аннотационных схем, планов и карт выполняется работа по систематизации и предоставлению в наглядной форме анализа перемещений группы лиц или отдельного индивида в пространстве. В 2016 году, в рамках летней практики, две студентки второго курса бакалавриата кафедры «Средового дизайна» Дарья Кардашенко и Полина Турищева выполнили работу по проектированию ситуации в проектируемом торговом комплексе «Акварель» торговой сети АШАН. Результатом работы стала победа на конкурсе, организованном компанией ИММОШАН и получение первого приза. А это стало возможным, благодаря великолепно выполненному студентками альбому-презентации, где в полной мере были представлены различные методы исследований. В частности, ими было проведено поведенческое картирование.

И еще один из методов исследования был наглядно продемонстрирован в альбоме этих студенток — это облако слов. И это семантическое исследование было проведено на английском языке!

В 1988 году я первый раз познакомился с курсом «Семантики пространства», преподаваемым Гансом-Юргеном Ланнох в Пфорцгейме. Спустя четыре года мне посчастливилось в течение двух месяцев поработать с ним на этом курсе в качестве ассистента, и это позволило в полной мере ощутить важность применения семантического анализа при проведении проектных работ. Использование этого механизма просто необходимо при проведении инновационного проектирования. Этот метод вооружает проектировщика инструментом для нахождения абсолютно нового образа, не имеющего аналогов.

Визуальным осмыслением людьми конкретного пространства с его проблемами и связями является метод когнитивного картирования. Как и ассоциативное картирование, этот метод относится к инструментам визуального мышления. Когнитивные карты отражают намерения людей и варианты принятия решений и необходимы для выработки стратегии развития и представляются в виде наглядных графиков принятия решения.

Фундаментальным методом исследования является интервью, дающее возможность получить из первых рук информацию о мнениях, оценках, опыте и восприятии. В отличие от анкетирования, при котором четко регламентированы задаваемые вопросы, интервью позволяет применять гибкую систему сбора информации, дает возможность перехода от структурированного опроса к свободной форме диалога человека, проводящего беседу с респондентом. Более продуктивно проведение интервью, если оно основано на предварительном сборе информации. При проведении устного опроса запись беседы проводится либо самим интервьюером, либо его ассистентом, либо автоматически — на звукозаписывающее устройство. По результатам интервью возможно составление графических органайзеров и схем.

После проведения предпроектных исследований и определения художественного образа приступают к основному методу дизайна, определяемому как «художественно-образное моделирование». Эта работа проводится посредством композиционного формообразования. От логического моделирования художественно-образное моделирование отличается. в первую очередь, тем, что оно базируется на интуитивно-эмоциональном восприятии проблемы и целостном видении результата работы.

В средовом проектировании выработка дизайн-концепции проекта играет очень важную роль. Гораздо более важную, чем аналогичный этап проектных работ в архитектурном проектировании. В дизайне поиск концепции определяет и диктует ход дальнейших проектных работ. Дизайн-концепция является основанием не только выбора объемно-пространственной структуры, цветографического и цветофактурного решения среды, но и необходима для формирования эмоциональной атмосферы создаваемой среды. В содержание термина дизайн-концепция в средовом проектировании входят в едином комплексе пространственно-композиционные, конструктивно-технические и организационно-социальные предложения. В результате проведения исследований вырабатывается генеральная линия проведения проектных работ, результатом которых должен стать выполненный дизайн-проект. Решение проектной задачи возможно только исходя из анализа ситуации и интуитивно-прогностических проектных действий.

Все вышеперечисленные методы исследования находят свое отражение при создании презентационного альбома. Именно презентационный альбом является визитной карточкой выполненного проекта и его

содержание должно восприниматься сразу и быть убедительным для заказчика проекта. Как правило, если сразу его содержимое не производит впечатления, второго шанса, скорее всего, уже не будет. Но если альбом произвел положительное впечатление, надо быть готовым к тому, что его еще неоднократно и подробно будут рассматривать, и представленная в нем информация будет досконально изучаться. Для организации макета альбома необходимо выстраивать его страницы по единой сетке и не увлекаться большим количеством разных шрифтов: в идеале — если для него будет выбрана одна гарнитура. На обложке необходимо разместить логотип и слоган, под которым выполнена работа, а, перевернув первую страницу, листающий альбом человек должен иметь возможность ознакомиться с его содержанием. Все страницы должны быть пронумерованы для легкого нахождения нужного раздела альбома. Текст необходимо отредактировать в позитивном ключе. Это даст вам необходимые дополнительные бонусы при обсуждении проекта и принятии решения заказчиком. Выполнением альбома отнюдь не гнушаются и крупные зарубежные дизайн-бюро. Скорее наоборот. Они уделяют ему большое внимание. Так, мне довелось как-то познакомиться с альбомом американской компании Tracy, занимающейся проектированием интерьеров самолетов. Он был выполнен настолько подробно, что даже проработке, на первый взгляд, второстепенных деталей было уделено достойное место. И именно благодаря такому отношению к вопросам презентации, успешным дизайн-бюро и студиям удается побеждать в острой конкурентной борьбе на рынке дизайн-проектирования.

Примечания:

1. *Гарр Рейнольдс*. Искусство презентаций. Идеи для создания и проведения выдающихся презентаций / пер. с англ. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2014. 320 с.: ил.

2. *Розенсон И.А*. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. Изд. 2-е. СПб.: Питер Пресс, 2013. 256 с.

3. *Уайт Ян В*. Редактируем дизайном. М.: Издательский дом «Университетская книга». 244 с.: ил.: табл.

4. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б.Минервин, В.Т.Шимко, А.В.Ефимов и др. М.: Архитектура-С, 2004. 288 с.: ил.

5. *Шимко В.Т.* и др. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи. Учебное пособие для вузов. М.: Архитектура-С, 2016. 248.: ил.

6. Словарь иностранных слов. Изд. 15-е, исп. М.: Русский язык, 1988. 608 с.