

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**
.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
САДОВО – ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО**

Направление подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН

Профиль подготовки ДИЗАЙН СРЕДЫ

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

1. Цель дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента фундаментальных знаний и практических навыков при создании средовых объектов в рамках садово-паркового искусства. *(Разработка и реализация проектов, творческая и проектная деятельность, производственная деятельность)*

2. Задачи дисциплины:

- **Развить способность** определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
- **Сформировать умение** осуществлять творческую и проектную деятельность в дизайне среды, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев дизайнера.
- **Выработать способность** осуществлять разработки образцов, прототипов для промышленного, полиграфического производства и креативной индустрии. Способен передать проектные разработки для внедрения в производство

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-2** Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- **ПК-2** Способен осуществлять творческую и проектную деятельность в дизайне среды, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев дизайнера.
- **ПК-4** Способен осуществлять разработки образцов, прототипов для промышленного, полиграфического производства и креативной индустрии. Способен передать проектные разработки для внедрения в производство.

В результате освоения дисциплины *(модуля)* обучающийся должен:

Знать:

- Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта;
- Называет ее составляющие и принципы их формирования;
- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта; Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»

Уметь:

- Определяет круг задач в рамках поставленной цели;
- Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- Точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;
- Оформлять проект в необходимом формате согласно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов

Владеть:

- Концептуальным видением применительно к проекту;

- Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации;
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения:

ПК-2.2. Использует в творческой деятельности формы и инструменты смежных видов искусства и дизайна

ПК-2.3. Владеет на профессиональном уровне инструментарием средового дизайнера

ПК-4.2. Разрабатывает всю технологическую цепочку по созданию продукции средового дизайна от получения технического задания до выпуска прототипа и промышленного образца

ПК-4.3. Оформляет проектные и технологические решения установленным образом, с соблюдением отраслевых стандартов, норм и правил

ПК-4.4. Обладает навыками профессиональной коммуникации с Заказчиком, коллегами по авторскому коллективу и со специалистами производственного цикла

ПК-4.5. Способен передать технологические карты проекта для внедрения на производство

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

- 3 по итогам 6 семестра
- ЭК по итогам 7 семестра.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение. Основные термины и определения садово-паркового искусства

Раздел 2. История садово-паркового искусства

Раздел 3. Современная методология художественного проектирования в рамках садово-паркового искусства

Раздел 4. Дизайн среды в контексте садово-паркового искусства

1. Планы семинарских/ практических занятий

Тематический план лекционных и семинарских занятий практического типа.

Тема №1.

Природные и социально-экологические факторы как основа садово-парковой композиции.

Понятие ландшафтного дизайна.

Понятия географического ландшафта, местности, урочищ, фаций. Понятия антропогенного и культурного ландшафтов, городского, садово-паркового, рекреационного и заповедного ландшафтов. Устойчивость природного комплекса. Социально-экологические факторы в ландшафтном проектировании. Роль открытых пространств в структуре городов и агломераций. Рекреационно-демографические требования к городским озелененным пространствам. Оздоровление среды как одна из их важнейших функций. Природоохранные задачи ландшафтной архитектуры

Тема №2. Эстетические факторы в садово-парковом дизайне. Понятие объемно-пространственной и планировочной структуры парка.

Классификация и значение открытых, полузакрытых, закрытых пространств. Композиционные средства садово-парковой архитектуры: равновесие, ритм, пропорциональность, масштабность, единство; доминанта, ось, акцент, нюанс и контраст. Пейзажная картина, пейзажное разнообразие. Особенности зрительного восприятия ландшафтной композиции. Понятие стиля и художественного образа в ландшафтной архитектуре. Соотношение естественных и искусственных элементов композиции. Взаимодействие функциональных, санитарно-гигиенических, рекреационных, микроклиматических, природоохранных, эстетических и технологических требований.

Тема №3. Природные компоненты садово-парковой композиции.

Классификация форм рельефа; геопластика, террасирование склонов, вертикальная планировка территории; лестницы, подпорные стены, пандусы. Вода: классификация водоемов и водных устройств, водные композиции в паркостроении, пространственное решение пейзажей у водоемов. Закон отражения в воде и его использование. Растительность. Виды ландшафтно-планировочной организации насаждений – солитеры, группы, куртины, массивы, аллеи. Пейзажно-пространственная композиция; сочетание экологических, технологических эстетических требований.

Тема №4.

Искусственные компоненты садово-парковой композиции.

Дорожно-тропиночная сеть, ее трассировка, функциональные и композиционные требования. Сооружения в ландшафте: соотношение сооружений с ландшафтом, масштаб и назначение сооружений. Понятие ландшафтного дизайна.

Тема №5.

Садово-парковая архитектура и ее связь с другими сферами человеческой деятельности

Понятие ландшафтной архитектуры. Связь архитектуры и садово-парковой архитектуры между собой и с другими сферами человеческой деятельности. Специфика ландшафтной архитектуры, сферы ее деятельности. Садово-парковое искусство. Районная планировка. Процессы, оказывающие влияние на развитие ландшафтной архитектуры в различные эпохи.

Тема №6.

Садово-парковая архитектура Древнего мира

Древнейшие памятники ландшафтной архитектуры: сады Древнего Египта, стран Древнего Востока и Месопотамии. Висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Ландшафтная архитектура Античности (VI в. до н.э. – IV в.н.э.). Садово-парковое искусство Древней Греции. Пространственная организация греческих и эллинистических городов. Садово-парковое искусство Древнего Рима: сады при домах, дворцах и усадьбах. Особенности планировки императорских вилл-дворцов. Архитектура городских улиц и площадей Древнего Рима.

Тема №7.

Садово-парковая архитектура европейского Средневековья

Средневековые сады Западной Европы. Особенности планировки монастырских садов. Особенности планировки городов европейского Средневековья. Ландшафтная архитектура Восточной Европы и Древней Руси.

Тема №8.

Садово-парковая архитектура феодального средневековья стран Ближнего Востока и Индии

Садово-парковая архитектура феодального средневековья стран Ближнего Востока и Индии. Особенности планировки традиционного мусульманского сада, его символика; мавританский сад. Знаменитые исламские сады Альгамбры и Генералифа в Гранаде. Сады Средней Азии, Ирана, Индии. Наиболее известные памятники средневековой ландшафтной архитектуры этих стран

Тема №9.

Садово-парковая архитектура средневековья стран Дальнего Востока

Средневековое садово-парковое искусство Китая. Типы китайских садов, характерные для них элементы. Сады Пекина, сады Сучжоу. Средневековое садово-парковое искусство Японии: монастырские и императорские сады, характерные элементы японских садов, их виды. Символика японского сада. Наиболее известные сады Киото.

Тема №10.

Садово-парковая архитектура эпохи Возрождения в Европе

Развитие ландшафтной архитектуры в эпоху Возрождения в Италии. Сады при дворцах и виллах: особенности «итальянского» сада. Сады Флоренции и Рима. Зарождение стиля барокко в Италии. Особенности формирования открытых городских пространства итальянских городов (на примере Рима и Флоренции) в XV – нач. XVIII вв. (архитектура улиц, площадей).

Тема № 11

Садово-парковая архитектура эпохи барокко в Европе

Характерные черты «французского» сада. Наиболее известные садово-парковые ансамбли Франции эпохи барокко. Величайшие ландшафтные архитекторы Франции. Влияние Версаля на развитие европейского садово-паркового искусства XVII-XVIII вв.: барочные парки Центральной и Восточной Европы. Влияние Версаля на ход развития градостроительных идей XVII-XVIII вв.

Тема №12.

Садово-парковая архитектура романтизма и классицизма XVII-XIX

Предпосылки изменения художественных взглядов в европейском обществе в конце XVII в. Характерные черты «английского» сада. Наиболее известные пейзажные парки Англии конца XVII - XIX вв. Пейзажные парки XVIII-XIX вв. за пределами Англии.

Тема №13

Садово-парковая архитектура XVII-XIX веков в России

Развитие русской ландшафтной архитектуры в XVI-XVII вв. Вклад русской усадьбы в архитектуру и садово-парковое искусство. Садово-парковое искусство в русских монастырях. Русская ландшафтная архитектура первой половины XVIII в. Ландшафтная архитектура России от середины XVIII до середины XIX в. Наиболее значительные памятники ландшафтной архитектуры XVII-XIX вв. в России. Искусство формирования городских открытых пространств в России в XVIII-XIX вв.

Тема №14

Пути формирования садово-парковой архитектуры в конце XIX – первой половине XX века

Экономические, социальные и экологические особенности, повлиявшие на развитие ландшафтной архитектуры в конце XIX – начале XX века. Пути формирования ландшафтной архитектуры в конце XIX – первой половине XX века: золотой век садово-паркового искусства. Появление публичных садов в Европе. Появление «природного» сада. Развитие ландшафтной архитектуры в США. Появление в США первых заповедников и национальных парков. Развитие градостроительных идей в конце XIX – первой половине XX века в мире. Появление проектов «идеальных» городов-садов. Становление и развитие районной планировки.

Тема №15

История развития садово-паркового дизайна. Практический опыт современной ландшафтной архитектуры и тенденции ее развития

Развитие ландшафтной архитектуры в XX веке. Современный сад. Сад как часть природы той местности, где он проектируется. Инженерное использование сада. «Зеленая архитектура». «Арт-ландшафты» и их типы.

Характерные разновидности открытой среды, организацией которой занимается ландшафтная архитектура: природный ландшафт; создание коммуникаций в природе и городской среде; специальная природная среда для отдыха и прогулок; озеленение территории специального назначения – выставок, олимпийских комплексов, зоопарков, ботанических садов, музеев под открытым небом, мемориальных парков, парков развлечений, многофункциональных парков; благоустройство и озеленение открытых пространств в городской среде.

Тема №16

Основные стилистические направления садово-паркового дизайна

Основные характеристики пейзажного и регулярного сада, их сходство и отличие. Основные тенденции стилистического формообразования в современном ландшафтном проектировании.

Тема №17

Композиционные приемы формообразования средового пространства.

Общее понятие о композиции в ландшафтном проектировании. Форма и формообразование. Симметрия и асимметрия в планировке. Пропорциональность и масштабность в садово-парковом проектировании. Единство и взаимосвязь элементов композиции. Доминанта. Плоскость, пространство, объем. Объемно - пространственная композиция. Перспектива – линейная и воздушная

Тема №18.

Методика ландшафтного проектирования и основы садово-паркового строительства. Цели, задачи, стадии проектирования.

Предпроектная оценка территории. Составление эскизов, проектной документации. Исходный материал и данные для проектирования, задание на проектирование. Состав проектно-сметной документации. Предпроектная оценка территории по факторам. Оценка насаждений: ландшафтная таксация и инвентаризация, цели, задачи. Оценка рельефа, водоемов, открытых пространств, видовых точек. Ландшафтный анализ территории как результат предпроектной оценки. Методы ландшафтного анализа. Составление эскизов, проектной документации. Составление планово-картографических материалов. Общая пространственная структура объекта, функциональное зонирование, трассировка дорог. Построение пейзажей, подбор ассортимента, учет возрастной динамики насаждений. Составление генплана как основного документа. Дендроплан. Рабочие чертежи.

Тема №19.

Основные понятия садово-паркового строительства. Инженерная подготовка и благоустройство территории.

Мероприятия по сохранению существующих насаждений. Укрепление склонов и берегов водоемов. Разбивочные работы по перенесению проекта в натуру. Типы дорожных одежд, устройство садово-парковых дорожек, площадок, сооружений и оборудования.

Тема №20

Ландшафтно-планировочная организация населённых мест.

Объекты ландшафтного дизайна. Ландшафтно-планировочная структура населённого пункта. Система озеленённых пространств. Классификация объектов ландшафтного дизайна. Особенности построения систем озеленения в городах и поселках различного профиля, исторических и современных. Принципы формирования и методика расчета площади озеленения населенного места. Классификация объектов ландшафтного дизайна.

Тема №21.

Классификация и виды городских парков. Специализированные парки и сады.

Их основные функции, место и значение в системе озеленения, размеры и баланс территории парков, функциональное зонирование, расчет посещаемости. Специализированные парки и сады: детские, спортивные, гидропарки, ботанические сады, зоопарки, аттракционные парки, этнографические парки, лечебно-оздоровительные парки. Мемориальные комплексы, исторические мемориальные парки.

Тема №22.

Сады в жилой застройке, их специализация, особенности планировки.

Принципы размещения насаждений и элементов благоустройства улиц, перекрестков, автостоянок и т.п. поперечные профили улиц различного назначения. Влияние подземных и надземных коммуникаций. Скверы, бульвары, пешеходные зоны, набережные. Особенности озеленения сельских улиц и дорог.

Тема № 23.

Озеленение общегородского и районного центра. Проектирование насаждений общего пользования. Защитно-мелиоративные насаждения.

Выбор территории для садов жилых районов и микрорайонов, расчет планировочных элементов, принципы размещения насаждений. Ландшафтная организация территорий городских и сельских школ, детских садов, больничных комплексов. Типология улиц, магистралей, площадей.

Тема №24

Садово-парковый дизайн среды в районах с неблагоприятными условиями.

Комфортность среды в районах с неблагоприятными условиями. Рекультивация различных типов нарушенных ландшафтов, приемы озеленения. Защитно-мелиоративные насаждения: принципы расположения, величина и конструкция посадок. Насаждения автодорог, железных дорог, шоссе.

Тема №25.

Садово-парковый дизайн промышленных территорий.

Промышленные районы, города и села. Элементы планировочной структуры промышленных районов и особенности их озеленения. Функциональное зонирование промышленных предприятий. Требования к озеленению территорий предприятий различного профиля. Санитарно-защитная зона, конструкции полос насаждений в санитарно-защитных зонах. Промышленный ландшафт, принципы его охраны. Агрокультурные ландшафты, их охрана, восстановление и формирование.

Тема №26

Садово-парковый дизайн рекреационных территорий.

Пригородная зона, зеленая зона, лесопарк, лесопарковый пояс. Организация отдыха населения, классификация территорий по доступности и длительности отдыха. Районы и зоны отдыха, курорты. Лесопарки: размещение, величина, посещаемость, зонирование территории в зависимости от природных особенностей местности. Охрана ландшафта при организации отдыха и туризма. Заповедные и рекреационные ландшафты, их охрана. Национальные парки, заповедники и заказники.

Тема №27.

Природные компоненты в жилых, общественных и производственных зданиях и комплексах.

Заповедные и рекреационные ландшафты, их охрана. Национальные парки, заповедники и заказники. Сады на искусственных основаниях.

2. Тематический план заданий к практическим работам семинарского типа

№ ЛР	№ раздела	Наименование практических работ семинарского типа	Кол-во часов
7 семестр			
	Тема №23	Задание 1. Подбор растительных форм для проектируемого участка	1
	Тема №23	Задание 2. Подбор элементов мощения и геопластики для проектируемого участка в нужном стилистическом ключе.	1
	Тема №24	Задание 3. Создание различных видовых точек проектируемого участка.	1
	Тема №24	Задание 4. Разработка по планам структуры проектируемого участка с решением мощения и растительных форм, с указанием различных разрезов и точек обзора.	1

3. Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по эскизированию, макетированию, с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

4. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка

доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

5. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.