

РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРОВ, РЕСТАВРАТОРОВ И ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ

Карпова Елена Анатольевна, ст.преп. кафедры «Архитектура» ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, e-mail: HKarpova@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается важность академических творческих дисциплин в профессиональном архитектурном образовании. Мастера прошлого и нашего времени опирались на глубокие знания теории и практики рисунка и живописи. Многие архитекторы, помимо основного рода деятельности являлись живописцами и графиками. Изучение основ рисунка и основ живописи, знание законов перспективы необходимо при создании архитектурных проектов. Кафедра Архитектуры Московского государственного строительного университета опирается на опыт Академии художеств, ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа и МАРХИ. Преподаватели кафедры разрабатывают свои методики. Программа по рисунку включает задания по изображению геометрических форм, архитектурных

деталей, интерьера. Программа по живописи развивает навыки работы с цветом, красками, передачи объема и пространства через цвет и освещение. Освоение дисциплины завершается выполнением курсовых проектов. Полученные знания и навыки закрепляются на учебной художественной практике. Натурные архитектурные зарисовки и живописные этюды имеют большое значение в творческой деятельности архитектора. Теоретические знания и практические навыки, приобретаемые на «Основах рисунка и живописи», обязательны при создании полноценной архитектурно-градостроительной среды, реставрационных проектов. Свободное владение рисунком, развитый колористический вкус является необходимыми инструментами для выражения архитектурного замысла в виде реалистических и условных изображений объектов в пространстве; при работе над вариантами проектных решений в компьютерных программах.

Ключевые слова: архитектура, профессиональное образование, академическая дисциплина, рисунок, живопись, учебная программа, курсовой проект, художественная практика

THE ROLE OF ACADEMIC CREATIVE DISCIPLINES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF ARCHITECTS, RESTORERS AND URBAN PLANNERS

Karpova Elena Anatolievna, senior lecturer, Department of Architecture, NRU MGSU, Russia, 129337, Moscow, Yaroslavskoye Shosse, 26, e-mail: HKarpova@yandex.ru

Abstract: the article discusses the importance of academic creative disciplines in professional architectural education. Masters of the past and present time relied on deep knowledge of the theory and practice of drawing and painting. Many architects, in addition to their main activities, were painters and graphic artists. Learning the basics of drawing and painting, knowledge of the laws of perspective is necessary when creating architectural projects. The Department of Architecture of the Moscow state University of civil engineering is based on the experience of the Academy of arts, VHUTEMAS-VHUTEIN and MARKHI. Teachers of the Department develop their own methods. The drawing program includes tasks on the image of geometric shapes, architectural details, and interior. The painting program develops the skills of working with color, paints, transferring volume and space through color and lighting. The development of the discipline is completed by the implementation of course projects. The acquired knowledge and skills are fixed on educational artistic practice. Full-scale architectural sketches and pictorial sketches are of great importance in the creative activity of the architect. Theoretical knowledge and practical skills acquired on the "Basics of drawing and painting" are required when creating a full-fledged architectural and urban planning environment, restoration projects. Fluency in drawing, developed coloristic taste are necessary tools for expressing architectural design in the form of realistic and conditional images of objects in space; when working on design solutions in computer programs.

Keywords: architecture, professional education, academic discipline, drawing, painting, curriculum, course project, art practice

Изучая бесценное наследие произведений архитектуры и изобразительного искусства, мы убеждаемся, что мастера прошлого и нашего времени опирались на глубокие знания теории и практики академического рисования и живописи. Многие архитекторы, помимо основного рода деятельности являлись прекрасными живописцами и графиками. Начиная со времен Древнего Египта, при подготовке архитекторов пристальное внимание уделялось методике обучения рисунку. Огромный вклад в область изучения законов перспективы внесли художники эпохи Возрождения, в своих фресковых росписях и живописных произведениях придавая огромное значение передаче пространства. Итальянский архитектор Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778) прославился не столько своими реализованными проектами, сколько мастерством исполнения графических листов с архитектурными

пейзажами. В многотомном издании гравюр-офорт «Римские древности» он изображал архитектурные памятники Древнего Рима. Серия гравюр Пиранези «Виды Рима» запечатлела облик Рима XVIII века. Французский архитектор и реставратор Э. Виолле-ле-Дюк (1814-1879) в своих рисунках воспроизводил облик разрушенных архитектурных памятников на основе их изучения и обмеров. В XIX веке в России великий педагог по академическому рисунку профессор П.П.Чистяков (1832-1919) постоянно подчеркивал важность умения рисовать и писать. В XX веке такие архитекторы, как Р. Макинтош, Ле Корбюзье, А. Аалто, и другие в живописных работах апробировали свои пластические идеи. Нередко архитекторы параллельно осваивали и другие области деятельности: дизайн, монументальное и театрално-декорационное искусство, что было бы невозможно без профессионального владения академическими творческими дисциплинами [1]. Непревзойденным мастерством, смелостью и экспрессией отличались графические архитектурные фантазии Я. Г. Чернихова (1889-1951). Его графика, особенно работы 1920-х-1930-х годов, оказали большое влияние на развитие современной архитектуры. Он учился на факультете живописи Академии художеств в г. Санкт-Петербурге, а затем на архитектурном факультете под руководством Л.Н.Бенуа. В 1927 году в Ленинграде Я.Г. Черников организовал «Научно-исследовательскую экспериментальную лабораторию архитектурных форм и методов графирования», в которой он и его ученики вели проектную и экспериментальную работу. Я. Г. Черников считал, что архитектору необходимо владеть графическими приёмами рисунка. Преподавая на архитектурных и строительных факультетах в нескольких учебных заведениях, Черников разработал собственную методику обучения студентов навыкам графического мастерства. Приведенные примеры подтверждают тот факт, что изучение основ рисунка, знание законов перспективы и законов светотеневых отношений необходимо при создании архитектурно-художественных замыслов и готовых проектов в работе архитекторов, реставраторов и градостроителей. Навыки выполнения изображения с натуры в академической живописи служат для овладения приемами колористической гармонизации в архитектуре. Цветовое решение интерьера или экстерьера зданий, комплекса строений всегда является важной частью архитектурного проектирования.

При общности требований, которые обусловлены спецификой подготовки архитектурных кадров, каждое высшее учебное заведение разрабатывает собственную программу обучения академическим творческим дисциплинам. Кафедра Архитектуры Московского государственного строительного университета опирается на традиции, которые сформировались в учебных заведениях России в XIX–XX веке, прежде всего, на опыт Академии художеств, ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа и МАРХИ. Используя и обобщая этот опыт, преподаватели кафедры предлагают свои методики, которые находят отражение в регулярно обновляемых программах. Целью освоения дисциплины «Основы рисунка и живописи» на кафедре Архитектуры является формирование компетенций студентов в области изучения основ построения конструктивного и тонального рисунка, изучения законов живописи, особенностей работы красками на водно-растворимой основе (акварелью, гуашью). Академическим творческим дисциплинам отводится первый год обучения, так как они, совместно с историей архитектуры и пропедевтикой формируют необходимую базу знаний и навыков для дальнейшего погружения в профессию.

Программа по рисунку в первом семестре включает три больших раздела. Первый из них – «Геометрические тела и структуры» дает практические знания и навыки изображения предметов по законам перспективы, построения геометрических структур в перспективе. Начиная с рисунка куба, а затем, переходя к рисованию граненых тел и тел вращения, композиции из них с натуры и по воображению (так называемых «врезок»), студенты учатся грамотному расположению объекта или группы объектов в листе. Следующим шагом в освоении композиции является анализ масштаба изображения относительно заданного формата. Это невозможно сделать, не имея навыков «видения целого», которые развиваются во время занятий. Для того чтобы изобразить объемную форму и верно передать пропорции предметов, нужно хорошо усвоить законы линейной и воздушной перспективы. Задание

«врезки» помогают осмыслению взаимодействия различных форм между собой и с пространством, сочленения их друг с другом при создании единого сложноорганизованного объема. Изучение этих закономерностей на практике происходит постепенно, по мере усложнения учебных задач. Задание на линейно-конструктивное построение формы чередуются с тональными рисунками. Понятия тон и тональные отношения, принципы светотеневого изображения, роль пятна и штриховки, значение освещения, построение и свойства собственных и падающих теней изучаются при выполнении рисунков с передачей светотонального состояния объектов, которые делаются карандашом или мягкими материалами (соусом, сангиной, сепией, углем). Приступая ко второму разделу - «Архитектурные формы и детали», студенты переходят к следующему этапу овладения законами перспективы и светотеневой моделировки объемов, изучению ордерной и модульной систем, наглядному знакомству с пропорциями классической архитектуры. Они выполняют рисунки гипсовой скульптурной розетки, других элементов архитектурного декора и рисунки капители. В заданиях ставятся задачи выявления при помощи линейного построения конструктивной основы изображения и передачи средствами светотени его пластического строя. Раздел «Интерьер» включает рисунки фрагментов интерьеров с натуры с учетом масштаба, пропорций, соотношение частей и целого и рисунки предметов в интерьере с учётом законов линейной перспективы, которые выполняются различными графическими материалами. В этом учебном задании продолжают совершенствоваться навыки развития объемно-пространственного мышления, углубляются знания по практическому применению законов перспективы и светотени, расширяется понятие пространственной композиции. В основе рисования интерьера, как и в основе любой сложной формы, заложена система простых геометрических объемов. Практическое умение строить геометрические тела в перспективе помогает правильному изображению интерьеров с натуры и по представлению. Рисование интерьера как объекта архитектуры имеет свою специфику. При его выполнении студенты учатся выстраивать графическими средствами различные пространственные планы с учетом источников освещения, которые создают особую световую характеристику этого пространства, а также разрабатывать различные по тону и фактуре предметы, включенные в данный интерьер. Работа над заданием «Интерьер» предполагает рисование копии классических и современных произведений с изображениями интерьеров исторических зданий и лучших образцов архитектуры нашего времени. Как отмечал А. Дейнека, практическое и серьезное ознакомление с рисунками выдающихся художников является «нагляднейшим способом обучения рисованию» [2, С.11].

Рис.1 Рисунок натюрморта с гипсовыми вазами (техника мокрого и сухого соуса)

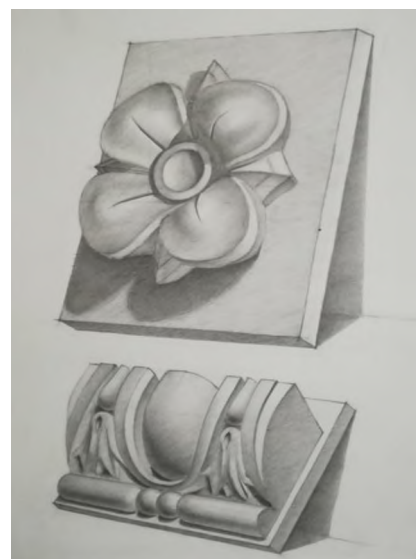

Рис.2 Рисунок архитектурных деталей (бумага, карандаш)

В процессе копирования производится анализ техники исполнения выбранного произведения, знакомство с характером и стилистическими особенностями изображенного интерьера.

Курсовая работа по рисунку выполняется студентами на аудиторных занятиях и доделывается самостоятельно. Задание представляет собой рисунок с натуры фрагмента интерьера с размещенным в нем натюрмортом, который состоит из геометрических тел, архитектурных деталей, бытовых предметов и драпировок. Они располагаются на разных уровнях относительно линии горизонта. Натюрморт подсвечивается направленным источником света. Вариативность достигается за счет использования различных элементов для постановки в интерьере, их многообразного положения в пространстве, а также разнообразного освещения. Предварительно на тонированной бумаге мягкими материалами делается эскизная зарисовка постановки, определяется ее композиция в листе, закладываются основные тональные отношения. Затем выполняется чистовой рисунок, в котором студенты демонстрируют умение последовательно вести работу от выполнения линейно-конструктивного построения по законам перспективы до тонального решения. В работе они показывают понимание роли тона в выявлении формы предметов, пластических объемов и передачи пространства с учетом особенностей освещения.

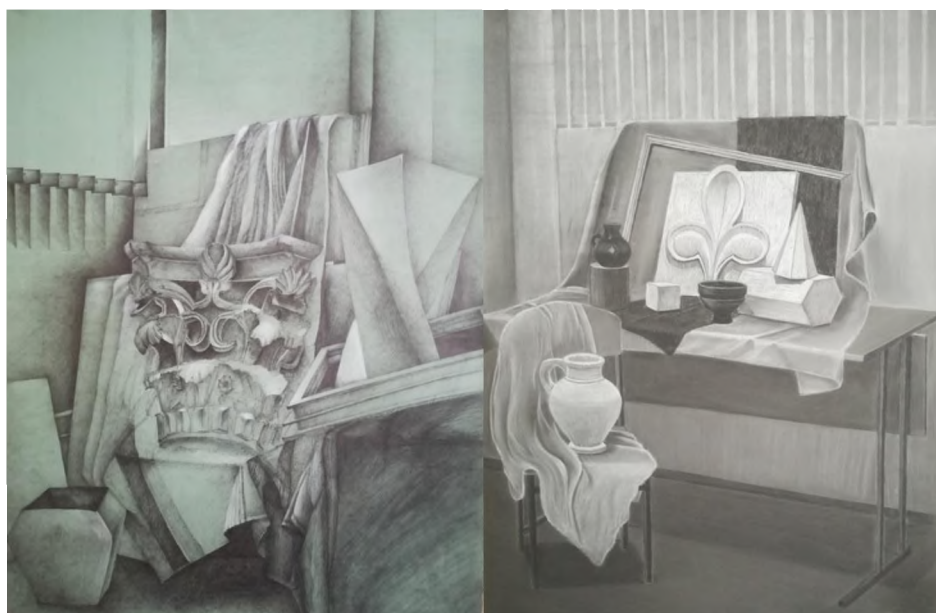

Рис.3, 4. Примеры курсовых работ: рисунки натюрмортов в интерьере (тонированная бумага, тушь, мягкие материалы)

Цвет – одно из важнейших средств в архитектуре. Он имеет большое значение для создания функционального комфорта и достижения художественной выразительности. Теоретические знания и практические навыки, приобретаемые студентами в процессе обучения живописи, обязательны для профессиональной проектной деятельности по созданию полихромной архитектурной среды. Законы колористики, применяемые в живописи, навыки выполнения живописного изображения с натуры, в котором грамотно сочетаются форма и цвет, необходимы для овладения приемами гармонизации в архитектуре [4]. Поэтому в рамках учебных часов по дисциплине «Основы рисунка и живописи» во втором семестре ставятся цели и задачи по выполнению заданий и упражнений на практическое усвоение теории цвета: знакомство с качественными характеристиками различных цветов, свойствами их взаимодействия; способами и возможностями их смешения. Независимо от наличия в учебном плане отдельной дисциплины «Основы колористики», первичные упражнения по изучению цветовых сочетаний и построения цветотональных схем выполняются на занятиях по живописи. Изучаются также технические приемы и правила работы красками на водно-растворимой основе (акварелью, гуашью).

Помимо основных положений теории цвета, студенты осваивают разделы: «Декоративная композиция», «Натюрморт на основе цветовых схем», «Живописная композиция».

Комплекс заданий по теме «Декоративная композиция» развивает умение компоновать изображение в цвете, используя приемы построения уплощенной декоративной композиции, помогают изучить возможности различных изобразительных средств декоративной живописи. Сформированные знания и навыки пригодятся в дальнейшем в проектной работе при решении эстетических проблем формирования архитектурной среды. Будущий архитектор, создавая эскизы различных декоративных элементов архитектурного пространства: настенных росписей, мозаик, витражей, орнаментов, лучше поймет специфику работы художников-монументалистов, художников декоративно-прикладного искусства и средовых дизайнеров, познакомится с возможностями использования различных техник и материалов. Этот опыт необходим для взаимодействия архитектора с художниками и дизайнерами в работе над совместными проектами и их воплощением [4]. При выполнении упражнений развиваются навыки создания цветовых схем на основе цветового круга, изучаются свойства основных и дополнительных цветов, «холодной», «теплой» и смешанной цветовых гамм. Большое значение имеет работа над предварительными цветовыми набросками к теме, в которых не только ведется поиск образно-эмоционального и колористического решения каждой композиции, но и отрабатывается техника смешения цветов, изучается роль и значение палитры в работе над живописным произведением. Изучение создания изображений средствами тона начинается с выполнения композиции в технике гризайли, построения тональной «линейки» и завершается живописью гризайльного натюрморта. Целью задания «Декоративный натюрморт» является создание на основе натурной постановки композиции с применением приемов уплощения, стилизации, трансформации форм и пространства, с преобладанием локальных цветов в колористическом решении. Студенты сами предлагают цветовую гамму, отталкиваясь от изученных цветовых схем. Разработка композиции декоративного натюрморта может быть самой разной: мозаичное или витражное дробление предметов и поверхностей, трансформация формы в виде смещения, скручивания, разрушения, искажения. В процессе выполнения заданий по построению различных цветных декоративных композиций формируются навыки выявления композиционного центра цветом и тоном, грамотного построения цветовых ритмов, достижение колористического равновесия.

Рис.5 Декоративный натюрморт с дроблением формы на цветовые плоскости (бумага, гуашь)

Дальнейшее освоение приемов и способов цветовой гармонизации, изучение и приобретение навыков передачи красками изменения локального цвета поверхности предметов в зависимости от характера и различной степени освещенности, наличия рефлексов происходит во время живописи натурных постановок (натюрмортов) на основе различных цветовых схем: на сближенную цветовую гамму, на контрастные цвета и так

далее. В данном задании исследуется значение света и его влияние на состояние окружающего предметного пространства. Акцент делается на наблюдение изменений цвета на свету, в полутени и тени, на предметах разной фактуры, на изучении свойств свето-воздушной перспективы.

В разделе «Живописная композиция» студенты выполняют задание на тему «Архитектура» - это условное, абстрактное решение живописной работы, символизирующей образы городской архитектуры. В ней используются следующие композиционные закономерности: ритмические и метрические ряды, симметрия, асимметрия, контрастные и нюансные сочетания, система цветовых доминант, живописные фактуры, статика или динамика изображения. Работа представляет собой архитектурную фантазию на основе наблюдений натуры или на основе воображения. Жанр архитектурной фантазии возник как разновидность архитектурной графики, а затем и живописи. Такие произведения помогали их авторам раскрепостить творческую мысль, дать волю воображению. Зарисовки и наброски с фантастическими архитектурными сооружениями служили импульсом для развития формообразования. У студентов работа над таким заданием развивает навыки композиционного и образного мышления.

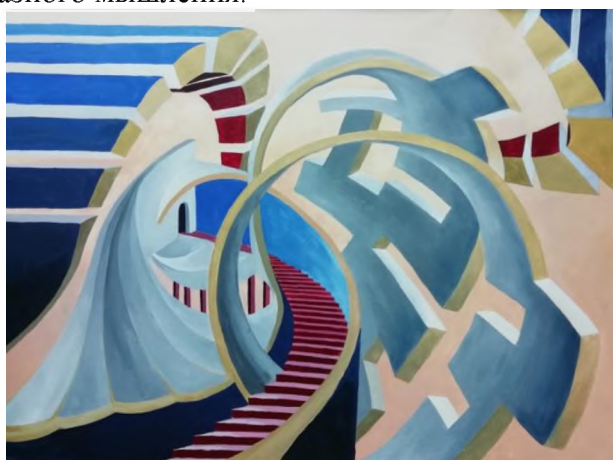

Рис.6. Композиция на тему «Архитектура» (бумага, гуашь)

Творческое осмысление полученных теоретических и практических знаний в области живописи происходит во время выполнения итоговой курсовой работы. Она представляет собой живопись с натуры сложного натюрморта на заданную тему. В состав постановки входят несколько предметов, включая геометрические тела или архитектурные детали, гипсовую модель головы античной статуи, предметы быта. Это задание проверяет, насколько сформировалась цветовая и изобразительная культура студента в области реалистической живописи, практические навыки владения живописными материалами. Суммируются знания, приобретенные на занятиях живописью о законах построения формы предмета через цвет, о тоне в живописи, о степени проработки деталей. Освоение приемов передачи тонально-цветовыми отношениями сложной объемной формы, характера освещения, глубины пространства – необходимый этап в подготовке профессионального архитектора.

По итогам практических занятий рисунком и живописью проводится учебная художественная практика. После аудиторных часов она позволяет работать с натуры на пленэре в архитектурном пространстве города. Студенты выполняют графические наброски, живописные этюды исторических архитектурных памятников разных периодов и современных зданий, их фрагментов, элементов архитектурного декора и конструкций, с передачей пропорций и стилистических черт; зарисовки отдельных предметов и объектов в городской среде или в парковом пейзаже (малые архитектурные формы, транспортные средства, деревья). В завершении практики создается графическая композиция сложного многопланового городского пейзажа с большим охватом пространства (панорамные виды города, площадей, перспективы улиц, парковые пейзажи) и живописный ландшафтный

пейзаж с включенными в него архитектурными сооружениями с передачей световоздушной перспективы. Натурные архитектурные зарисовки имеют большое значение в творческой деятельности архитектора. Они заключают в себе не только механическую фиксацию, но и передают живое впечатление от увиденного. Кроме того, для будущих зодчих это еще и рисунок-анализ окружающего пространства, его отдельных частей как взаимодействие пластических объемов, изменение форм, масштабов, находящихся в природной и предметной среде. Первоначально пленэрные зарисовки и этюды служили для сбора и систематизации визуальной информации. Если снова обратиться к художественному наследию прошлого, то еще раз можно вспомнить, что архитектурные наброски от своего прикладного назначения постепенно превратились в самостоятельные жанры архитектурной графики и архитектурного живописного пейзажа. С технической точки зрения подобные упражнения помогают еще больше развить навыки владения различными художественными графическими материалами и красками.

Рис. 7, 8. Примеры курсовых работ: живописные натюрморты в интерьере (бумага, 1) гуашь, 2) акварель)

Заключение

Таким образом, роль, которую играют академические творческие дисциплины в подготовке архитекторов, реставраторов и градостроителей, очень важна. Теоретические знания и практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения «Основ рисунка и живописи» и закрепляемые на учебной художественной практике, обязательны для профессиональной проектной деятельности по созданию полноценной архитектурно-градостроительной среды, реставрационных проектов. Занятия рисунком и живописью развивают пластическое мышление; чувство цветовой гармонии; формируют навыки фиксации своих творческих идей изобразительными средствами, что является рабочей «кухней» архитектора и необходимым средством коммуникации в профессиональной среде. Последовательное выполнение заданий учебной программы с использованием различных графических и живописных материалов помогает не только овладеть общей изобразительной культурой, но и выработать индивидуальную манеру художественно-графического и художественно-колористического выражения своих идей в архитектурном проектировании. Свободное владение рисунком, развитый колористический вкус является необходимыми инструментами квалифицированного архитектора, реставратора и градостроителя для выражения архитектурного замысла в наглядной форме в виде реалистических и условных

изображений объектов в пространстве; при работе над визуализацией вариантов проектных решений, выполняемых при помощи компьютерных программ.

Литература

1. Барышников В.Л. Принципы построения модели учебной дисциплины «Живопись» и ее роль в формировании пластической культуры архитектора //Architecture and Modern Information Technologies. 2013. № 3 (24). С.1-13
URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiy-postroeniya-modeli-uchebnoy-distipliny-zhivopis-i-ee-rol-v-formirovani-plasticheskoy-kultury-arhitektora> (дата обращения 06.05.2020)
2. Дейнека А.А. Учись рисовать. – М.: Изд. Академии художеств СССР. – 1961, 224 с.: ил.
3. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Эксмо, 2016. – 480 с.: ил.
4. Живопись: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура». - Учеб. электрон. изд - М.: МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 с.
URL : <https://search.rsl.ru/ru/record/01007976095> (дата обращения 27.04.2020)
5. Рисунок: методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата очного отделения, обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура / сост. А. П. Рац ; Московский государственный строительный университет. - Учеб. электрон. изд. – М.: МГСУ, 2015. - 49 с.
URL : <http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/Metod%202016/7.pdf> (дата обращения 24.04.2020)
6. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2018. – 648с.: ил.