

Паллотта Валентина Ивановна

кандидат педагогических наук, доцент
Краснодарского государственного
института культуры

Субботин Юрий Степанович

профессор Краснодарского государственного
института культуры

**АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАРИСОВКИ
С НАТУРЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНА**

Аннотация:

В статье рассматриваются возможности архитектурных зарисовок с природы как средства формирования профессиональных компетенций бакалавров дизайна. Утверждается, что профессиональные компетенции архитекторов и дизайнеров базируются на средовых отношениях, обладающих контактными способностями в пределах собственных границ и по отношению к внешнему миру. Авторами особо отмечены задачи выполнения рисунка архитекторами и дизайнерами, среди которых развитие восприятия форм и образов, приучение к обобщению увиденного, отбору наиболее интересного, развитие активного восприятия объектов в пространстве, композиционного мышления.

Ключевые слова:

архитектурные зарисовки, архитектурная композиция, дизайн, пространство, среда, средовые отношения, контактные способности, пространственные отношения, перспектива.

Pallotta Valentina Ivanovna

PhD in Education Science,
Assistant Professor,
Krasnodar State University of Culture

Subbotin Yury Stepanovich

Professor,
Krasnodar State Institute of Culture

**ARCHITECTURAL SKETCHES
FROM NATURE AS A MEANS OF
PROFESSIONAL COMPETENCES
DEVELOPMENT OF
BACHELORS OF DESIGN**

Summary:

The article deals with the resources of architectural sketches from nature as a means of professional competences development of Bachelors of Design. It is argued that the professional competences of architects and designers are based on environmental relations having inside and outside contact aptitude. The authors emphasize the objectives of making sketches by architects and designers, such as: development of perception of forms and images, generalization of what is seen, selection of the most interesting, development of active perception of objects, compositional thinking.

Keywords:

architectural drawings, architectural composition, design, space, environment, environmental relations, contact aptitude, spatial relations, perspective.

Если рассматривать область средового дизайна, то представляется необходимым отметить, что практическое осуществление образования в этой области, формирование профессиональных компетенций у выпускников как новых единиц измерения образованности дизайнера-средовика направлены на освоение художественной, инженерной и конструкторской подготовки, позволяющей охватывать широкую сферу объектов от одной вещи до структур предметно-пространственной среды и социальных процессов. Организация пространства традиционно служит основным средством выразительности в архитектуре. Хотя «пространство» – универсальное понятие искусства, которым пользуются все его представители, близкое к нему понятие – «среда» имеет более широкое значение. С.Б. Базазьянц, рассуждая об этих категориях, утверждал, что среда вбирает в себя пространство как художественное начало, проявляя новые, уже «средовые» отношения. Профессиональные компетенции как архитекторов, так и специалистов в области средового дизайна базируются на этих средовых отношениях, наполненных определенными культурными смыслами, обладающих контактными способностями в пределах собственных границ и по отношению к внешнему миру [1].

Умение чувствовать эти контактные способности, использовать их возможности формируется в процессе регулярного выполнения архитектурных зарисовок с природы, являясь важным условием профессионального обучения бакалавров архитектуры и дизайна среды.

Если обратимся к богатому многовековому опыту художественной подготовки архитекторов, увидим, какое большое значение придавали рисунку великие мастера архитектуры. Изучение их творчества показывает неутомимую работу по совершенствованию, повышению своего мастерства через постоянное рисование. Архитектурные зарисовки с природы традиционно пред-

ставляли особый способ сохранения впечатлений графическими средствами. Крупнейшие зодчие, такие как А.В. Щусев, В.А. Щуко, И.А. Фомин, И.В. Жолтовский, оставили после себя художественное наследие в виде множества картин, этюдов, эскизов, набросков, обмеров, зарисовок.

В процессе изучения художественной манеры мастеров архитектуры понятнее становится устойчивость и постоянство художественных вкусов зодчих, нагляднее раскрывается их восприятие действительности. У многих за десятилетия труда выработался свой собственный неповторимый художественный почерк. В их рисунках мы видим профессиональное отношение к изображению природы, которое воплощается в способе интерпретации пространственной ориентации объекта посредством строгого выявления горизонтальной и вертикальной осей, линии горизонта, рельефных особенностей. В этих рисунках прослеживается точное отражение пластики, деталей, элементов окружения без намека на деформацию и неточность масштабных и пропорциональных отношений.

И сегодня для архитектора и дизайнера рисунок служит средством наиболее полной и всесторонней фиксации и раскрытия творческих идей и композиционных замыслов. Наброском, рисунком, зарисовкой они фиксируют свои первые мысли, при его помощи рождается образ, постепенно кристаллизуется, обогащается и очищается от случайных наслоений. В другом случае рисунок является средством развития творческой фантазии, обогащает пространственное мышление архитектора и дизайнера, развивает восприятие образов и форм, тренирует глаз и руку, приучает к обобщению увиденного, к отбору наиболее значительного и интересного. В памяти откладывается то, что может так или иначе помочь при проектировании того или иного объекта, приучает к композиционной дисциплине, к экономии средств художественной выразительности, прививает бережное отношение к детали и формам. Рисунок архитектора и дизайнера всегда является продолжением мысли. Он фиксирует то, что привлекает внимание, никогда не являясь самоцелью, запечатлевая лишь то, что интересно. А профессионалу интересны тектоника архитектурной формы, ее масштабность, массивность, геометрические очертания, ритмика членений, насыщенность деталями, внешнее выражение конструкции.

Для жанра архитектурной зарисовки, по мнению К.В. Кудряшова, характерно изображение экстерьера или интерьера архитектурной формы, ее фрагментов и деталей, архитектуры в окружающем ландшафте, где выявляются особенности архитектурного образа и архитектурной композиции [2].

На практике приходится сталкиваться с ситуацией, когда студенты, получившие задание по рисованию интерьера или внешней среды с натуры, не справляются с компоновкой, правилами передачи воздушной и линейной перспективы. И совсем плачевная ситуация складывается, когда выполняются клаузурные или эскизные проработки пространственных объектов даже студентами, имеющими хорошие результаты по академическому рисованию. Становится понятно, что владение компьютерными методами проектирования и моделирования объектов, с одной стороны, развивает особое видение и мышление, с другой – оставляет за порогом формирования ощущения контактных особенностей проектируемой ситуации, а именно ощущение масштабных соотношений себя и пространства. При регулярном выполнении архитектурных зарисовок с натуры, изучении пластических характеристик сооружения или пространственных взаимоотношений объекта с окружающей средой эти проблемы постепенно уходят. При этом студент поступательно не только осваивает изобразительный язык искусства, но и развивает художественно-образное мышление наряду с художественным восприятием и творческим воображением. Кроме того, происходит овладение методологической основой исследования в дизайне, понимание и использование методов исследования, натурное обследование как раз и базируется на выполнении архитектурных зарисовок [3].

Восприятие возникающего изображения при выполнении архитектурных зарисовок с натуры как отражение действительности воздействует на ощущения. Чувство целого предполагает улавливание как единства функции и красоты объекта, так и ансамблевого единства. Кроме того, с этим же чувством связана оценка целостности конструкции объекта, целостности его композиционного решения, его ритмическо-динамической организации, включая и оценку цветового решения. Чувство равновесия, устойчивости очень важно для деятельности в области средового дизайна. При создании объекта должно быть обеспечено реальное, физическое равновесие, правильное соотношение несущих и несомых частей, произведена оценка иллюзорных вспомогательных средств, которыми подчеркивается архитектоника (например, средства, зрительно обеспечивающие объекту устойчивость). Чувство формы предполагает чуткость к особому характеру пластики в сооружениях различного назначения. Чувство движения, динамики формы предполагает умение улавливать ритмическую основу в композиции архитектурного объекта, меру в чередовании и повторе элементов. Ощущения масштабности объекта и окружающего пространства формируются у студентов значительно позже.

Основываясь на теоретических изысканиях, отметим: важным является то, что масштаб – одно из наиболее сложных качеств композиций. В его создании используются множество средств – единство и соподчиненность пропорций, ритм, контраст, нюанс и др. Корректировка масштаба является сильным средством гармонизации формы, формирования образа предмета. Регулярное выполнение архитектурных зарисовок есть чувственное наглядное познание предметов и явлений окружающего мира. Благодаря архитектурным зарисовкам с натуры накапливается багаж зрительных впечатлений, приобретается опыт работы с ракурсами, отбора или анализа деталей, развивается композиционное мышление, цельность пластического видения. А накопленные наблюдения помогают решать самые сложные творческие задачи. По существу, архитекторы и дизайнеры – это творцы-фантасты, представляющие, воображающие то, чего еще нет.

Творческий продукт как результат воображения базируется на очевидных фактах и наблюдениях. Чем значительнее накопления этой базы, тем больший потенциал в их применении.

Рисунок экстерьера или интерьера архитектурной формы, ее фрагментов и деталей – своего рода обмер объекта, который в нужный момент напомнит о себе с точностью до сантиметра. Большое значение имеет точное указание размеров изображаемого объекта. Чаще всего эта проблема решается изображением линейного масштаба или указанием его цифровых значений, а также изображением фигуры человека, размеры и пропорции которой указывают на масштабность и соразмерность архитектурного сооружения.

Зарисовки с различных точек зрения, решение пространства не ограничиваются перспективным построением объектов. Понимание изображаемого способствует развитию умения представить себе двухмерную плоскость листа глубинным пространством. В процессе зрительного восприятия открывается возможность выявления глубинных планов. Осознание пространства, соразмерности взаимосвязанных планов ведет к развитию активного восприятия объектов в пространстве. При таком восприятии глаз осматривает предмет со всех сторон, наиболее полно выявляя его объемные трехмерные характеристики. Одновременно развиваются чувства ритма, пропорций, пластики и гармонии, то есть качеств, необходимых для успешной творческой работы.

Архитектурные зарисовки с натуры исполняются в линейной, штриховой, тональной и цветовой графике с применением различных инструментов и материалов.

Подводя итог, процитируем В.Н. Ткачева, который утверждает, что дизайнер обязан не только владеть изобразительным языком, но и знать, что сказать им – сказать профессионально, убедительно, увлекательно. Опытный дизайнер виртуозно владеет рисунком и цветом, разнообразной стилистикой изображения, он всегда готов в полевых условиях подкрепить разговор с заказчиком достойным эскизом, лучше других аргументов подтверждающим его возможности как специалиста [4].

Ссылки:

1. Базазьянц С.Б. Художник, пространство, среда. М., 1983.
2. Кудряшов К.В. Архитектурная графика : учеб. пособие. М., 2004.
3. Паллотта В.И., Кольцова Е.А. Проблемы дизайн-образования в вузе // Многоуровневая система художественного образования и воспитания: современные подходы в научных исследованиях : сб. науч. тр. Краснодар, 2013. С. 329–335.
4. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы проектирования) : учеб. пособие. М., 2006.

References:

1. Bazazyants, SB 1983, *The artist, the space, the environment*, Moscow.
2. Kudryashov, KV 2004, *Architectural Graphics*, Moscow.
3. Pallotta, VI & Koltsova, EA 2013, 'Problems of design education in high school', *Multi-system of art education and training: modern approaches in research*, Krasnodar, p. 329-335.
4. Tkachev, VN 2006, *Architectural design (functionality and artistic design basis)*, Moscow.