

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ В ПОДГОТОВКЕ ПО РИСУНКУ

© Валентина Петровна МАМУГИНА

Тамбовский государственный технический университет,
г. Тамбов, Российская Федерация, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры архитектуры и строительства зданий,
e-mail: mamugina@mail.ru

Рассмотрен актуальный вопрос творческого развития будущих архитекторов в подготовке по рисунку в системе высшего профессионального образования. Дана характеристика роли воображения в творческом развитии зодчего. Указывается соотношение занятий по рисунку с натуры, представлению и воображению в эффективной подготовке студентов. Представлена модель обучения архитектурному рисунку. В данной модели выполнение студентами творческих заданий основывается на знании основ изобразительной грамоты и графических умениях. Предлагаемая модель обучения архитектурному рисунку строится на гармоничном сочетании рисования с натуры и по памяти архитектурных форм и композиций с выполнением их по воображению. Указаны этапы творческой художественной деятельности студентов. Охарактеризован процесс создания художественного образа. Рассмотрена проблема изобразительности и выразительности в искусстве. Дана характеристика художественно-выразительных средств искусства, используемых в работе над архитектурным рисунком. Художественно-выразительные (изобразительно-выразительные) средства являются той структурой и приемами, которые служат для воплощения зрительно-ассоциативной работы художника по образному воспроизведению мира. Рассмотрены художественно-организаторские (выбор формата, композиционного центра, построение пространства, применение композиционной схемы, движение форм и др.) и изобразительно-выразительные средства (контраст, ритм, нюанс, симметрия, пластика и др.) языка искусства. Определены педагогические условия эффективности художественно-творческого развития будущих архитекторов в подготовке по рисунку.

Ключевые слова: архитектурный рисунок; выразительность и изобразительность; творческий художественный процесс; художественно-выразительные средства; творческое развитие.

В современном образовательном пространстве главным является творческая личность с ее проблематикой персонального профессионального образования. Оно направлено на развитие творческих способностей человека и по характеру противоположно образованию репродуктивному, основанному на знании опыта и преимущественно исполнительскому. В творческом становлении человека знания используются как основа мышления и саморазвития [1]. Студент из объекта обучения становится субъектом творчества, а знания, полученные при изучении учебных материалов, из предмета усвоения становятся средством достижения образовательной цели. В сознании формируется установка на создание нового, развивается самостоятельность мыслительных действий, принятия решений.

В художественно-творческой подготовке будущих архитекторов в системе высшего профессионального образования важное место отводится дисциплине «Архитектурный рисунок» [2]. Как и в творческом процессе, в рисунке происходит углубление в область

конкретного. Путем рисования интеллект становится чувственнее и утонченнее.

Творчество – мощный источник накопления положительных эмоций, способствующих увеличению потенциала личности. Необходимым компонентом творчества является воображение. Без развитого воображения будущий архитектор практически не сможет заниматься творческой деятельностью. Оригинальные образы, представления, идеи возникают первоначально в воображении и затем реализуются уже в практической деятельности.

Как показывает опыт исследования, решающим условием успешного развития творческого воображения у студентов на занятиях по архитектурному рисунку является специально организованное в этом направлении обучение. Следует разработать параллельно с обучением рисованию с натуры и по памяти систему заданий по развитию у студентов творческого воображения. Необходимо как можно чаще рекомендовать им выполнять задания на темы, требующие активизации творческой фантазии. Предлагаемая нами модель обучения архитектурному ри-

сунку строится на гармоничном сочетании рисования с натуры и по памяти архитектурных форм и композиций с выполнением их по воображению (рис. 1).

Здесь важно выдержать системность и принцип постепенного усложнения форм и композиций:

- условно плоские геометрические формы и плоскостная (декоративная) композиция;
- объемные геометрические формы и объемно-пространственные геометрические композиции;
- архитектурные детали и формы и композиции с изображением архитектурных деталей и форм;
- изображение закрытого и открытого архитектурного пространства [3].

В данной модели выполнение студентами творческих заданий основывается на знании основ изобразительной грамоты и графических умениях. Преподавателю важно умело конструировать учебный процесс, в котором гармонично решаются через раз-

личные виды рисования учебные и творческие задачи.

Чтобы идти вперед, надо знать «как создавать». Отсутствие соответствующих знаний, умений сковывает воображение, мешает творческой продуктивной работе. В курсе рисунка постоянно идет обучение знанию пропорций, конструкции объектов, передаче пространства, законов композиции и др. Без предварительной подготовки весьма затруднительна работа над творческим рисунком. Регулярная изобразительная деятельность создает общую подготовленность и направляет студента на решение последующих творческих замыслов, т. к. любой продукт воображения основан в той или иной степени на реальных фактах. Процесс работы над образом по воображению предполагает создание новых связей, ранее не существовавших в его практике. Творческая фантазия «подпитывается» прошлым опытом восприятия действительности.

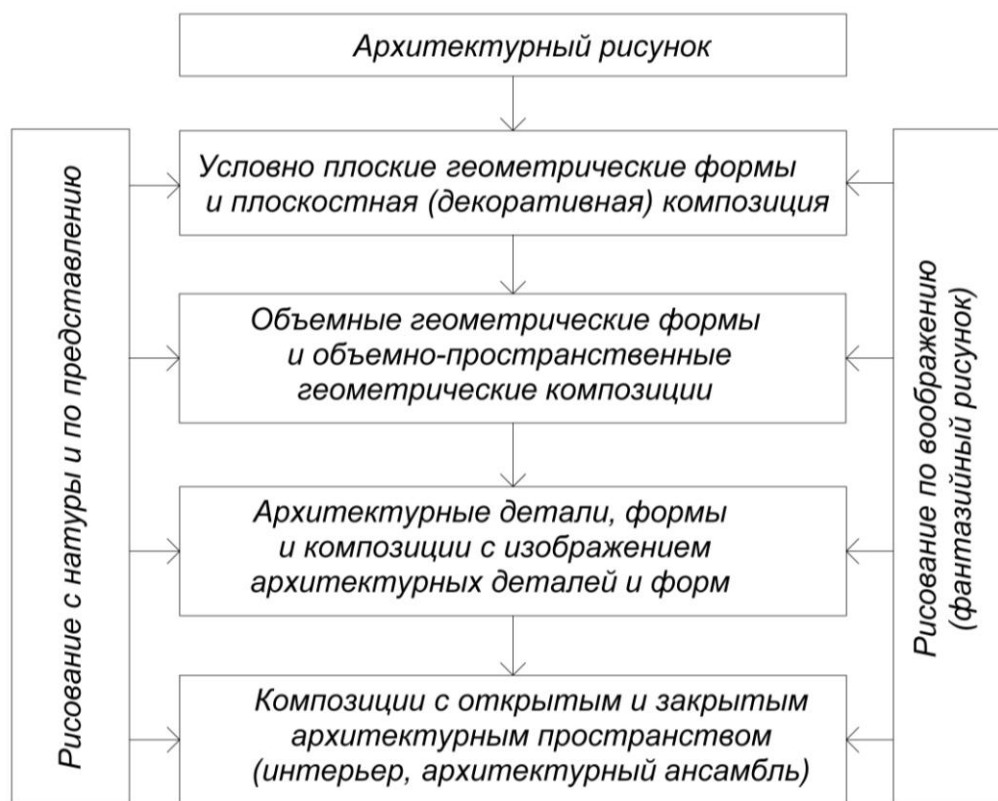

Рис. 1. Модель обучения архитектурному рисунку

Художественное познание в искусстве – это процесс переработки впечатлений от действительности и выражения жизненной

правды в форме художественного образа. Художественный образ не тождествен действительности, поэтому может быть на-

зван условным. Соединяется мир реальный и мир искусства, отсюда вытекает, что правдивость и условность существуют в образе вместе. Следовательно, фантазия основывается на реальных впечатлениях. Однако следует отметить, что степень зависимости от образов памяти может быть различной. В этой связи различают воспроизводящее и творческое воображение. Последнее предполагает самостоятельное создание новых образов.

В подготовке по рисунку будущих архитекторов процесс творческой художественной деятельности включает решение определенных задач, имеющих свою последовательность:

- возникновение замысла;
- создание первоначальных композиционных эскизов;
- выполнение подготовительных набросков, зарисовок;
- поиск и отбор художественно-выразительных средств рисунка;
- уточнение первоначального эскиза;
- завершение композиционного построения;
- линейное построение и тональное решение рисунка [3].

Практическое решение творческого замысла идет от неопределенных неточных представлений к постепенной кристаллизации идеи. Вначале идея композиции возникает в неясной форме. В процессе обдумывания она приобретает конкретность. Первоначальный замысел студенты иногда меняют. Это зависит от ряда факторов: не нравится, не умеют графически данный замысел реализовать ввиду недостаточного опыта восприятий или графических умений. В эскизах, набросках осуществляется уточнение образа как на листе бумаги, так и в голове. В большинстве случаев общая идея остается и переносится на основной лист. В эскизах и последующей работе над рисунком идет процесс уточнения содержания композиции и поиска художественно-выразительных средств.

Как показывает анализ процесса изображения, для создания выразительных рисунков необходимо наличие, с одной стороны, ярких образных представлений о предметах и явлениях, которые должны быть переданы в рисунке, с другой стороны, знания и умения по передаче образов восприятия при помощи художественно-выразительных средств на изобразительной плоскости. Изучение художественно-выразительных средств языка

искусства является важным элементом в решении задачи творческого развития студентов, повышении качественного уровня их подготовки на занятиях по рисунку в системе архитектурно-художественного образования в вузе.

В практике работы со студентами мы часто сталкиваемся с незнанием и неумением пользоваться на требуемом уровне художественно-выразительными средствами языка искусства. Работая над передачей конструкции, строения, пропорций модели, они преимущественно стремятся к достижению грамотного ее изображения. При этом не акцентируют внимания на использовании в процессе создания рисунка выразительностей композиционного решения листа, тоновых контрастов, подчеркивания наиболее важных в изобразительном решении образа элементов формы и др. Преодоление этих недостатков в работе по обучению изобразительному искусству возможно путем освоения художественно-выразительных средств языка рисунка.

Пользуясь понятиями «художественный язык», «художественно-выразительные средства», «изобразительно-выразительные средства», следует пояснить, что они включают в себя. Под художественным языком понимается совокупность изобразительно-выразительных средств и приемов для воплощения содержания произведения [4, с. 208]. Понятие «изобразительно-выразительные средства» – художественные приемы и средства создания образов искусства, определяющие их наглядность и эмоционально-эстетическую выразительность. Их выбор зависит от сущности, задач и особенностей того или иного вида искусства. В художественной педагогике часто пользуются понятием «художественно-выразительные средства». Оно, в целом, однозначно понятию «изобразительно-выразительные средства». Художественно-выразительные (изобразительно-выразительные) средства являются той структурой и приемами, которые служат для воплощения зрительно-ассоциативной работы художника по образному воспроизведению мира. Художественно-выразительные средства как более широкое понятие можно разделить на художественно-организаторские (выбор формата, композиционного центра, построение пространства, применение композиционной схемы, движение форм и др.) и изобрази-

тельно-выразительные средства (контраст, ритм, нюанс, симметрия, пластика и др.).

Среди художественно-организаторских средств рисунка, изучаемого студентами-архитекторами, выделим некоторые из них для рассмотрения влияния на грамотное и выразительное решение изображения. Так, например, выбор формата и расположение изображения на листе. Горизонтальный формат и горизонтальное расположение элементов позволяют закомпоновать большое количество элементов и способствуют передаче образа покоя. Вертикальный формат и вертикальные направления применяются чаще всего там, где требуется передача состояния приподнятости, величия, динамики. Квадратный формат влияет на передачу статики, покоя. Использование диагональных направлений лучше передает силу движения, напряженность, устремленность. Применение в рисунке параллельности направлений является методом усиления единства действий. Расположение объектов по кругу применяется для передачи в изображении замкнутости, пластики.

Графическое видение, как известно, тяготеет к утрировке, заострению, доходящему до гротеска. Это определяет использование в изображении такого художественно-выразительного средства, как условность. Художественный образ не тождественен изображаемому объекту и поэтому может быть назван условным. Условность оттеняет или заостряет выразительные моменты изображения. Подчеркивания и преувеличения усиливают целостное ассоциативное воздействие на зрителя изобразительного решения и необходимы в рисунке в достижении его выразительности.

Одним из ведущих художественно-выразительных средств является контраст. Контрасты большого и малого, близкого и далекого, светлого и темного, статичного и динамичного, симметрии и асимметрии и др. способствуют достижению желаемого эффекта образного звучания. Так, например, присутствие с динамично расположенными в рисунке объектами статичного по характеру элемента позволяет максимально выразить движение. Контрасты в рисунке не должны быть случайными или хаотичными. Они должны быть обоснованными и подчиняться определенной закономерности, например, ритму. В процессе осмысления идеи рисующий должен уловить в ней своеобразный по-

рядок, которым она стремится выразиться в рисунке. Ритм в композиции является организирующим началом и обладает собственным художественно-выразительным эффектом. Упорядоченная ритмическая организация вертикальных линий способствует созданию впечатления динамичности, устремленности. Преобладание ритма горизонтально расположенных линий влияет на образ статичности, покоя.

Взаимосвязь форм, масс, их линий и силуэтов способствует достижению в рисунке пластичности. Пластичность – особая красота, которая достигается цельностью, тонкостью и выразительностью моделировки формы, а также гармоническая взаимосвязь масс, их линий и силуэтов. Хорошо выдержанные пластические формы и пластические отношения усиливают выразительно-смысловой эффект рисунка. Они участвуют в создании целостности рисунка. Для достижения пластической выразительности следует хорошо владеть навыками линейно-конструктивного и тонального рисунка. Исследование конструктивного взаимодействия форм, их соподчиненности по пропорциям, масштабу на занятиях по рисунку позволяет постичь пластический смысл объектов и их взаимодействие между собой.

Важным в обучении рисунку является формирование умений и навыков умелого использования в создании изображения графических художественно-выразительных средств: линии, штриха, светотени. Линия может быть применена в совокупности с другими графическими средствами или быть самостоятельной в рисунке. Линии служат не только для передачи в изображении пропорций, конструкции, строения формы, но и влияют на решение образных задач. При помощи определенных видов линий (например, различного нажима) можно подчеркнуть отдельные признаки предметов, другие отодвинуть на второй план путем изменения толщины линии. Четкие, жесткие линии могут контрастно ограничить рисунок формы; множество тонких, мягких, легких линий дает возможность передать впечатление единства изображаемого объекта со средой. Линия может производить свой собственный эффект. Так, например, декоративность создается путем частого одинакового расположения линий.

Одним из важнейших графических художественно-выразительных средств является

ся светотень. Светотенью называют то графическое средство, которое возникает вследствие взаимодействия светлых и темных плоскостей или благодаря чередованию структурных форм. На изображение мягких и резких светотеней влияет варьирование техник и материалов, изменение структуры бумаги. Использование в рисунке пятна (разновидности светотени) позволяет решать тоновую задачу, предавать цельно массу. Работа пятном соответствующим образом организует восприятие, направляет внимание рисовальщика на обобщение признаков. Пятно может быть различным по светосиле. Это позволяет передавать объемность предметов. В других случаях (силуэтный рисунок) применяется тональное пятно одинаковой интенсивности. Здесь внимание направлено на выявление обобщенных очертаний объектов. Работа по созданию рисунка пятном позволяет формировать у студента умение цельно видеть натуру. Во многих рисунках используются одновременно несколько графических средств. Причиной тому является то, что часто для выразительного воплощения замысла необходимо взаимодействие многих средств.

Деление это условно, т. к. и первая и вторая группа средств часто является одновременно организующим и выразительным элементом произведения. Используется такое деление в обучающем процессе для конкретизации задач по грамотному и выразительному решению изображения.

Трудно обозначить границы между основными изобразительно-выразительными средствами в силу подвижности этих границ. Знакомство с комплексным их сочетанием следует осуществлять уже на более высоком уровне овладения художественно-выразительными средствами изображения. Освоение художественных средств языка искусства позволяет лучше понимать нравственное, эстетическое и художественное содержание образов искусства, способствует достижению соответствия между образом восприятия действительности и отражением его в рисунке, дает практику для создания профессиональных архитектурных рисунков.

В процессе обучения созданию изображений решаются задачи как изобразительности, так и выразительности.

В художественном творчестве изобразительность и выразительность взаимосвязаны между собой [5, с. 164]. Изобразительность

является свойством художественного отражения, которое, как известно, проявляется в сходстве, подобии отражения и отображаемого и позволяет судить об истинности отображения. Выразительность в искусстве рассматривается как свойство художественного отражения в образной, яркой форме передающее сущность изображаемого мира. В данном случае просматривается отношение автора произведения к объекту творчества (чувства, переживания, оценка).

Изобразительность и выразительность в искусстве достигаются на основе правил и приемов изображения. Совокупность этих правил и приемов входит в понятие «изобразительная грамота». Она является элементом в создании художественного изображения. Сама по себе грамота не может создавать художественные изображения. Она может лишь помочь в создании правдоподобия предмета изображения. Очевидным в данном случае будет то, что, если человек, обучающийся искусству или непосредственно художник, ставит в качестве своей задачи только создание грамотного изображения, то это будет отход от художественности. Такой продукт деятельности будет ближе к познавательному изображению.

Следовательно, исходя из сути художественного познания, отражение действительности в художественном произведении осуществляется в единстве изобразительности и выразительности. В процессе его осуществляется переработка впечатлений действительности и выражение жизненной правды в форме художественного образа.

Следует отметить, что художественный образ не тождествен объекту изображения и будет по отношению к нему условным. Условность в свою очередь не следует понимать как отступление от правды и тем более как правдоподобие. Она есть проявление специфики искусства, которая заключается в отображении главного, характерного действительности и не представляет ее в виде действительного реального явления. Условность оттеняет или заостряет выразительные моменты изображения. Она усиливает целостное ассоциативное воздействие на зрителя изобразительного решения и необходима для реалистического изображения в достижении его выразительности. К преувеличениям, к подчеркиваниям характерного прибегают многие мастера искусства. Подобный отход от «натуральности», а вернее «прото-

кольности», способствует выразительности образа, шире раскрывает его суть. Важно, чтобы была грамотная основа, чтобы акценты были мотивированы. Главное при использовании преувеличений – соблюдать меру, которая выражается в сохранении пластической формы.

На разных ступенях образовательного процесса по рисунку следует решать как познавательные, так и эстетико-образные задачи. Когда изучается натура как таковая в совокупности ее материальных визуально воспринимаемых свойств, данная ступень может быть названа уровнем изобразительной грамотности. Изобразительность соответствует этому этапу обучения. Для художественного изображения этого недостаточно. В нем должны иметь место чувства, переживания, оценка автора, решаться образные задачи, т. е. задачи выразительности. Достижение в изображении выразительности соответствует эстетико-образному уровню.

Из вышеизложенного следует, что эффективность художественно-творческого развития будущих архитекторов в курсе архитектурного рисунка возможна при соблюдении следующих педагогических условий:

- гармоничного сочетания рисования с натуры, по памяти с рисованием по воображению;
- единства эстетико-образного и познавательного начал в обучении;
- знакомства с художественно-выразительными средствами языка искусства;
- обучения применению художественных приемов и средств, позволяющих соединить мысленно представляемый образ объекта действительности с предполагаемым ху-

дожественно-выразительным решением изображения.

-
1. *Макарова Л.Н., Шаршов И.А.* Технологии профессионально-творческого саморазвития учащихся. М., 2005.
  2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 270100.62 «Архитектура». М., 2010.
  3. *Мамугина В.П.* О развитии воображения и творчества в художественно-композиционной подготовке будущего архитектора по курсу рисунка // Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста / под ред. Л.Н. Макаровой. Тамбов, 2011. С. 175-181.
  4. Краткий словарь по эстетике / под ред. М.Ф. Овсянникова. М., 1983.
  5. *Кузин В.С.* Психология. М., 1982.

-
1. *Makarova L.N., Sharshov I.A.* Tekhnologii professional'no-tvorcheskogo samorazvitiya uchashchikhsya. M., 2005.
  2. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart vysshego professional'nogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 270100.62 «Arkhitektura». M., 2010.
  3. *Mamugina V.P.* O razvitiy voobrazheniya i tvorchestva v khudozhestvenno-kompozitsionnoy podgotovke budushchego arkhitekora po kursu risunka // Lichnostnoe i professional'noe razvitie budushchego spetsialista / pod red. L.N. Makarovoy. Tambov, 2011. S. 175-181.
  4. *Kratkiy slovar' po estetike / pod red. M.F. Ovsyannikova.* M., 1983.
  5. *Kuzin V.S.* Psikhologiya. M., 1982.

Поступила в редакцию 1.07.2014 г.

UDC 741.021:378.09

ARTISTIC DEVELOPMENT OF FUTURE ARCHITECTS IN DRAWING PREPARATION

Valentina Petrovna MAMUGINA, Tambov State Technical University, Tambov, Russian Federation, Candidate of Education, Associate Professor, Associate Professor of Architecture and Building Department, e-mail: mamugina@mail.ru

The actual questions of the creative development of future architects in the preparation of the drawing in the system of higher education are given. The characteristic of the role of imagination in the creative development of the architect is considered. The value of classes in drawing from nature, presentation and imagination in the effective training of students is specified. The model of learning architectural drawing is considered. In this model, students perform creative tasks based on knowledge of the basics of graphic literacy and graphic skills. The proposed learning model is based on the architectural drawing harmonious combination of drawing from life and from memory architectural forms and compositions with the performance of them in imagination. The stages of creative artistic activity of students are specified. The process of creating an artistic image is described. The problem of graphic and expressive art is considered. The characteristic of the artistic and expressive means of art used in the work on the architectural pattern is given. Artistic and expressive (figurative-expressive) means are of the structure and techniques that are used to implement the visual and associative work of the artist in the figurative playback world. Considered artistic and organizational (choose the format of the composite center, construction of the space, the use of compositional scheme, movement forms, etc.) and figurative-expressive means (contrast, rhythm, nuance, symmetry, plastic, etc.) of the language of art. The pedagogical conditions of efficiency of artistic and creative development of future architects in preparing the drawing are determined.

Key words: architectural drawing; expressiveness and pictorialism; creative art process; art means of expression; creative development.