

УДК 37

DOI: 10.34670/AR.2021.80.31.028

Классические и современные методы обучения рисунку будущих архитекторов

Степанова-Третьякова Наталья Станиславовна

Старший преподаватель,
кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы,
Белгородский университет кооперации, экономики и права,
308023, Российская Федерация, Белгород, ул. Садовая, 116-а;
e-mail: tristena@mail.ru

Аннотация

Рисунок – это одна из основополагающих дисциплин в образовании многих направлений, связанных с изобразительным искусством, архитектурой, дизайном. В рамках неё будущие специалисты осваивают закономерности реалистического изображения. Последнее включает в себя особенности построения композиции, формы, пространства, характера освещения. Рисунок в архитектурном образовании в большинстве случаев преподаётся традиционно, в рамках, которого используются наглядные средства обучения с использованием, зачастую, существующих на кафедре методических пособий – работ студентов прошлых лет. В практической деятельности на занятиях студенты пользуются такими графическими материалами, как карандаш различной мягкости. Современное обучение нацелено на приобретение знаний, умений и навыков с применением различных инновационных методов обучения. Современная архитектура является специфической областью, которая включает в себя не только художественное прочтение, но и утилитарную, технологическую функцию. Поэтому для такого специфического направления, в рамках рисунка необходимо использовать большой спектр возможностей новых технологий.

Для цитирования в научных исследованиях

Степанова-Третьякова Н.С. Классические и современные методы обучения рисунку будущих архитекторов // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 3А. С. 230-237. DOI: 10.34670/AR.2021.80.31.028

Ключевые слова

Рисунок, традиционные методы, графические материалы, инновационные методы обучения, компьютерные технологии, архитектурный проект.

Введение

Становление архитектурно-художественного образования представляет собой длительный исторический процесс. Бесспорно, в древние времена обучение архитекторов несло прикладной характер. Первые значимые памятники архитектуры, свидетельствовавшие о том, что всё-таки существовало целенаправленное обучение этой профессии, появились в Египте, Крите, Греции, Риме, а также в Междуречье. Так в Древнем Египте будущие архитекторы изучали основы грамоты в школе писцов, а практике учились в семье. Египетские рельефы и росписи гробниц свидетельствуют о том, что будущие зодчие постигали азы изобразительного искусства. В Древней Греции были созданы школы, где опытные мастера обучали данному ремеслу будущих архитекторов около пяти лет. Но, к сожалению, до наших дней не сохранилось письменных подтверждений, раскрывающих саму суть процесса обучения. Известно, что процесс рисования был одним из основополагающих в античном мире. Лишь наследие знаменитого зодчего Витрувия «Десять книг об архитектуре» отразило специфику архитектурного образования Древнего Рима. Так можно проследить дифференцирование архитектурных направлений в Италии, подразделяющихся на строительство зданий различного назначения, дорог, акведуков, градостроительство и т.д. Эпоха Средних веков показывает, что будущие зодчие обучались внутри цеховых мастерских, где существовала инженерно-творческая преемственность данной профессии. Возрождение стало той отправной точкой, когда процесс обучения архитекторов стал иметь определённую структуру. Это было время универсальных специалистов, которые привнесли много открытий в творческие и технические области, а также в совершенстве владели умениями и навыками в области архитектуры, инженерии, живописи, рисунка, графики. Позже в период Просвещения произошло становление академий. Ярким примером были Королевские академии живописи и скульптуры, а позже и архитектуры во Франции. Здесь уже целенаправленно создавались академические методы обучения композиции, рисунку, живописи, которые нашли своё отражение и в отечественной архитектурной школе.

Основная часть

Классические подходы в образовании в области архитектуры, безусловно, являются приоритетным, так как немисливо создавать новые объекты, не имея соответствующих знаний умений и навыков. Чтобы понять процесс архитектурного проектирования, необходимо, прежде всего, творчески мыслить, развивать художественные умения и профессиональные навыки. В историческом филогенезе сложилась, да и впоследствии доказано многими психологами, связь между изобразительной моторной деятельностью и творческим мышлением. Поэтому использование ручной графики в архитектурном проектировании в комплексе с такими дисциплинами как «Рисунок», «Живопись и колористика», «Скульптура», «Композиционное моделирование (ОПК)» очень важны для профессионального и творческого становления будущего архитектора. Ведь именно в процессе поискового эскизирования создаётся идея проектируемого предмета, объекта, комплекса и лишь после, дорабатывается при помощи цифровых ресурсов. Бесспорно, у многих может возникнуть вопрос о необходимости такого большого количества времени на изучения такой дисциплины как «Рисунок», многие считают, что для приобретения знаний, умений и навыков достаточно поверхностно освоить данный курс. Более того, многие региональные технические вузы компенсируют недостаток часов по некоторым дисциплинам за счёт этого предмета. Но как показывают последние десять лет,

уровень студенческих работ по дисциплинам художественного цикла резко понижается, и самое главное, от этого страдает художественно-образное решение проектов.

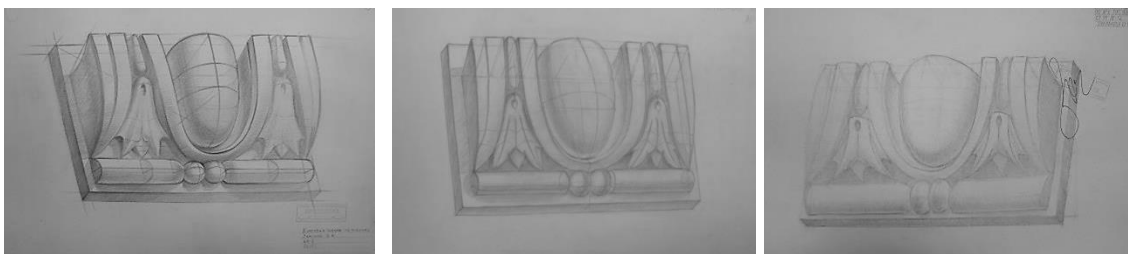
В связи с этим необходимо переосмыслить методы обучения такой дисциплине как рисунок. Предлагается в рамках аудиторной работы выполнять натурные изображения, а самостоятельная работа подразумевает собой выполнение заданий не только основанных на репродуктивном рисовании, но и включения рисунка по представлению и воображению, также следует применить использование современных компьютерных технологий.

Классические методы обучения в рисунке зачастую основываются на объяснении педагогом нового материала и его личном показе этапов построения изображаемой натуры. Также студентам-архитекторам в качестве примера демонстрируются рисунки прошлых лет. Одним из примеров такого обучения служит Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Имеющаяся программа по рисунку для направления архитектуры содержит в себе изучение тем, начиная от построения гипсовых тел и заканчивая рисунком фигуры человека. Особенность натурального изображения основывается на принципах конструктивного построения и лёгкой проработки светотени. Это придаёт работам студентов характер условной передачи натуры. И такое исполнение отражается потом на архитектурных проектах, которые не дотягивают по тону, что показывает низкий уровень художественных умений. Поэтому был разработан алгоритм обучения такой дисциплине как «Рисунок», основанный на системе заданий с использованием классических и современных методов обучения. Данная система предполагает комбинирование академической системы трактовки изображения и использования компьютерных зарисовок в векторных, растровых и трёхмерных редакторах в рамках самостоятельной работы. Положительные стороны такого обучения заключаются не только в освоении цифровых технологий, но и в подготовке будущих архитекторов к дальнейшему использованию владения компьютерными программами в проектной деятельности. Тем самым укрепится межпредметная связь художественных дисциплин с профильными предметами.

Так в частности одним из примеров служит тема, посвящённая рисунку архитектурных элементов, к которому относится орнамент. Стоит заметить, что аналогичная тематика существует в программе по архитектурному проектированию. Рисунок архитектурных элементов представляет собой изображение отдельных фрагментов античной архитектуры: консоль, антаблемент, карниз, капитель, постамент, фриз и т.д. Поэтому в данном случае, ярко наблюдается связь между дисциплинами. В рамках аудиторных занятий по дисциплине «Рисунок» студенты выполняли данное задание в соответствии с программой, посредством конструктивного построения с передачей лёгкой светотени (см. рис.1). Но как результат, во время выполнения работ по архитектурному проектированию, у студентов возникли проблемы с тональным разбором. Будущие архитекторы не могли тонально дотянуть проекты. Возникали проблемы в нюансах передачи светотеновой моделировки, характера освещения, воздушной перспективы. Студенты неправильно отмывались падающие тени, что в результате получалось визуальное восприятие «чёрных дыр», так же у них возникала путаница по плотности собственной и падающей теней. Многие обучающиеся по направлению архитектуры делали тёмными падающие, а не собственные тени, что являлось ошибкой.

Поэтому данное задание по рисунку было предложено выполнить с учётом передачи всех закономерностей реалистического изображения. В рамках аудиторной работы обучающимся были озвучены: 1) название постановки «Рисунок гипсовых элементов (орнамент) архитектуры»; 2) поставлена основная учебная проблема «Конструктивно-пространственное

построение сложной формы»; 3) было дано задание «Выполнение конструктивно-пространственного изображения с акцентировкой на закономерностях передачи тона».

Рисунок 1. Конструктивный рисунок, выполненный по стандартной программе «Рисунок» БГТУ им. В.Г. Шухова

Также перед студентами были поставлены задачи: компоновка изображения, конструктивное построение, тональное решение как совокупность художественных средств (светотень, цвет предмета, его светлота и насыщенность, материальность, удалённость предмета от источника освещения (интенсивность освещения), удалённость предметов от глаз рисующего (воздушная перспектива), качество художественного материала, фактура поверхности бумаги, целостность). Как результат студенты выполняли академические работы, которые нашли своё отражения в процессе архитектурного проектирования (рис. 2.).

Рисунок 2. Тональный рисунок гипсовых элементов (орнамент) архитектуры

В рамках самостоятельной работы студенты архитекторы выполняли графические зарисовки гипсовых элементов архитектуры. Обучающиеся на практике изучали специфику конструктивного и пластического решения составных частей архитектурных элементов, таких как мулоры, элементы профилей, обломы, которые украшались меандром, ионикой, волной и т.д. Самостоятельная работа обучающихся по направлению архитектуры заключалась в выполнении комплекса набросков. Данная система дифференцируется на освоение формы и тона. Первый вид зарисовок ориентирован на постижение конструктивных и пластических особенностей формы. Второй вид набросков нацелен на изучение тональных характеристик (табл. 1).

Таблица 1. Классификация вида набросков

Наброски на передачу формы	Наброски на передачу тона
Конструктивно-пространственные наброски	Наброски вертикальным штрихом
Пространственно-пластические наброски	Наброски в технике «Пуантилизм»
Наброски в технике «Оп-арт»	Наброски в технике «Сухая кисть»
Отрисовка в 3ds Max	Наброски с использованием мягкого материала

Первый вид скетчей – это пространственно-конструктивные зарисовки ориентированные на изучение построения формы. Такие наброски выполнялись конструктивным способом с изображением архитектурных элементов с различного ракурса. Основная форма и её составляющие подчинялись законам перспективного сокращения.

Вторые зарисовки – пространственно-пластические, которые нацелены на передачу пластических характеристик формы. Данные скетчи выполнялись одной пластической линией без предварительного построения. Все закономерности конструктивного построения были представлены как мыслительные операции.

Третьи наброски включали применение техники оп-арта. Сущность использования такого необычного графического приёма объясняется тем, что в процессе его изображения студент мысленно представляет форму как совокупность геометрических форм вращения.

Четвёртые зарисовки заключались в выполнении рисунков вертикальным штрихом с передачей светотени и воздушной перспективы, а также удалённости источника освещения.

Пятые наброски выполнялись в технике «Пуантилизм», основной задачей была передача тональных характеристик при помощи данного технического приёма. Но, в данном задании обучающимся направления архитектуры предлагалось на чёрной бумаге выполнить точечной техникой изображение гипсового орнамента.

Шестые зарисовки были сделаны посредством техники «сухая кисть». Сложность заключалась в технологии выполнения, так как в качестве художественных материалов использовалась масляная краска «Умбра натуральная», плотная зернистая бумага (торшон), кисти щетина или синтетика, мастихин.

Седьмые наброски предполагали выполнение архитектурных элементов с использованием мягких материалов, таких как уголь, сангина, соус. Доминантой в поставленных задачах было тональное решение натурального изображения.

Восьмое задание предполагало отрисовку гипсового элемента в трёхмерной программе. Студенты использовали на своё усмотрение программное обеспечение. Большинство выбрало компьютерную программу 3ds Max. Преимущество данной работы заключалось в наглядной демонстрации объёмно-пространственной формы, в моделировании освещения.

Стоит отметить, что будущим архитекторам в рамках аудиторной работы объяснялось выполнение зарисовок по самостоятельной работе. Для наглядности педагогом показывались как традиционные методы обучения, так и современные. К классическим относился личный показ выполнения работ на доске и демонстрация рисунков-образцов [5]. В качестве современных методов использовались презентации, личный показ педагогом этапов зарисовок на iPad, а также в трёхмерных программах.

Заключение

Выполняя данные задания самостоятельной работы, студенты-архитекторы, выполняли как классические скетчи, так и цифровые рисунки с использованием цифровых программ. Данный комплекс упражнений позволил обучающимся в полной мере освоить закономерности реалистического изображения, приобрести знания в области натурального изображения, развить художественные умения. Эффективность разработанных заданий по рисунку отразилась не только в графических работах, но и в архитектурных проектах. Это показывает качественное развитие профессиональных навыков.

В современной цифровой парадигме в рамках процесса обучения необходимо сочетание классических методов с инновационными, которые ориентированы на использование компьютерных программ. В рамках такой дисциплины как рисунок, в котором много тем, касающихся использования традиционных художественных материалов и техник, можно применять и различные графические редакторы. Данная комбинация поможет будущим архитекторам быстрее адаптироваться к обучению архитектурному проектированию на последующих курсах, а также подготовиться к требованиям современной жизни.

Библиография

1. Акилов И.В., Гаврилин К.Н. Живопись поликлета старшего и ее влияние на эволюцию творчества скульптора// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2020. № 1-1. С. 235-245.
2. Гаврилин К.Н., Корина Н.Д. "Поздние передвижники" в истории строгановского училища конца XIX - начала XX века// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2019. № 4-1. С. 119-131.
3. Ганцева Н.Н., Курган Г.И., Костиков Н.А., Машакин А.И. Искусство как отражение эпохи// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2016. № 4. С. 82-91.
4. Ганцева Н.Н., Костиков Н.А. Красота как принцип бытия: аксиомы формообразования античной классики// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2014. № 4. С. 49-58.
5. Орлов И.И., Машакин А.И., Ганцева Н.Н. Художественная обработка материалов. Мозаика и резьба по дереву// Учебное пособие / Липецк, 2020.
6. Колобкова А.А., Колобкова А.А. Учебный русско-латинский словарь юридических терминов и крылатых выражений. Ставрополь, Логос, 2019. 310с.
7. Кузнецов Р.А., Степанова-Третьякова Н.С. Проблемы освоения конструктивно-пространственного изображения, как научной основы творческой деятельности в архитектуре // Научное издание «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова» – Белгород, 2015 г., - №5. – С. 106-111
8. Лисовский, В.Г. Академия художеств. — 2-е изд., переработ. и доп. / В.Г. Лисовский. - Л.: Изд-во Лениздат, 1982. — 224 с., ил.
9. Степанова-Третьякова, Н. С. Методические аспекты преподавания академического рисунка с целью формирования художественных умений у студентов / Н. С. Степанова-Третьякова // Наука и образование в практике решения проблем рекламы и PR : Материалы международной научно-практической и научно-методической конференции , Белгород, 05 апреля 2019 года. – Белгород: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», 2019. – С. 109-121.
10. Степанова-Третьякова, Н. С. Традиционные и инновационные методы обучения рисунку будущих дизайнеров / Н. С. Степанова-Третьякова // Развитие креативности личности в современном мультикультурном пространстве: сборник материалов Международной научно-практической конференции, Елец, 25 апреля 2019 года / Под ред. М.В. Климовой и В.А. Мальцевой. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2019. – С. 266-269.
11. Степанова-Третьякова, Н.С., Шабанов, Н.К. Формирование художественных умений у студентов дизайнеров, архитекторов по средствам освоения формы предметов в академической системе рисования // Декоративное искусство и предметно - пространственная среда. Вестник Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. - Москва, 2014. - № 4. - С. 295-300.
12. Соловьев Н.К. Дизайн исторического интерьера в России// Учебное пособие / Москва, 2019. Сер. 64 Авторский учебник (2-е изд.)
13. Соловьёв Н.К. Некоторые аспекты архитектуры Ар Нуво Брюсселя// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2017. № 4-1. С. 20-31.
14. Трошинская А.В., Астраханцева Т.Л. К проблеме исследования и атрибуции ранних скульптур В.И. Мухиной// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2016. № 4. С. 51-59.
15. Трошинская А.В. Взаимодействие и синтез художественных моделей востока и запада в искусстве фарфора в России конца XVII - начала XIX веков// диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения / Московский государственный художественно-промышленный университет. Москва, 2009

Classical and modern methods of teaching drawing to future architects

Natal'ya S. Stepanova-Tret'yakova

Senior Lecturer,
Department of Hotel and Tourist Service,
Commerce and Advertising of the Faculty
of Public Catering and Commodity Science,
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law,
308023, 116A, Sadovaya str., Belgorod, Russian Federation;
e-mail: tristena@mail.ru

Abstract

Drawing is one of the fundamental disciplines in the education of many areas related to fine arts, architecture, and design. Within the framework of it, future specialists master the patterns of realistic images. The latter include the features of the construction of the composition, shape, space, and the nature of lighting. Drawing in architectural education in most cases is taught traditionally. Within the framework of which visual teaching tools are used using, often, methodological manuals existing at the department – the works of students of previous years. In practical activities in the classroom, students use such graphic materials as a pencil of various softness. Modern training is aimed at acquiring knowledge, skills and abilities using various innovative teaching methods. Modern architecture is a specific area that includes not only artistic interpretation, but also utilitarian, technological

For citation

Stepanova-Tret'yakova N.S. (2021) Klassicheskie i sovremennye metody obucheniya risunku budushchikh arkhitektorov [Classical and modern methods of teaching drawing to future architects]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 11 (3A), pp. 230-237. DOI: 10.34670/AR.2021.80.31.028

Keywords

Drawing, traditional methods, graphic materials, innovative teaching methods, computer technology, architectural project.

References

1. Akilov I. V., Gavrilin K. N. The painting of Polycletus the Elder and its influence on the evolution of the sculptor's creativity// *Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of MGHPA*. 2020. No. 1-1. pp. 235-245.
2. Gavrilin K. N., Korina N. D. "Late wanderers" in the history of the Stroganov school of the late XIX-early XX century// *Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of the MGHPA*. 2019. No. 4-1. pp. 119-131.
3. Gantseva N. N., Kurgan G. I., Kostikov N. A., Mashakin A. I. Art as a reflection of the epoch// *Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of the MGHPA*. 2016. No. 4. pp. 82-91.
4. Gantseva N. N., Kostikov N. A. Beauty as the principle of being: axioms of the formation of ancient classics// *Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of the MGHPA*. 2014. No. 4. pp. 49-58.
5. Orlov I. I., Mashakin A. I., Gantseva N. N. Artistic processing of materials. Mosaic and wood carving// *Textbook / Lipetsk*, 2020.
6. Kolobkova A. A., Kolobkova A. A. Educational Russian-Latin dictionary of legal terms and catch expressions. Stavropol, Logo, 2019. 310c.

7. Kuznetsov, R. A., Stepanova-Tretyakova N. With. Problems of the development of structurally-dimensional image as the scientific basis of creative activity in architecture // the Scientific edition "Vestnik BGTU im. V. G. Shukhov" – Belgorod, 2015, - №5. – P. 106-111
8. Lisovsky, V. G. Academy of Arts — - 2nd ed., pererabot. and additional / V. G. Lisovsky. - L.: Lenizdat Publishing House, 1982 — - 224 p., il.
9. Stepanova-Tretyakova, N. S. Methodological aspects of teaching academic drawing in order to form artistic skills among students / N. S. Stepanova-Tretyakova // Science and education in the practice of solving advertising and PR problems: Materials of the international scientific-practical and scientific-methodological conference, Belgorod, April 05, 2019. - Belgorod: Autonomous Non-profit Organization of Higher Education "Belgorod University of Cooperation, Economics and Law", 2019. - pp. 109-121.
10. Stepanova-Tretyakova, N. S. Traditional and innovative methods of teaching drawing to future designers / N. S. Stepanova-Tretyakova // Development of personal creativity in a modern multicultural space : a collection of materials of the International scientific and practical conference, Yelets, April 25, 2019 / Edited by M. V. Klimova and V. A. Maltseva. - Yelets: Yelets State University named after I. A. Bunin, 2019. - pp. 266-269.
11. Stepanova-Tretyakova, N. S., Shabanov, N. K. Formation of artistic skills among students of designers, architects by means of mastering the form of objects in the academic drawing system // Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of the Moscow State Art and Industrial Academy named after S. G. Stroganov. - Moscow, 2014. - No. 4. - pp. 295-300.
12. Solovyov N. K. Design of the historical interior in Russia// Textbook / Moscow, 2019. Ser. 64 Author's textbook (2nd ed.)
13. Solovyov N. K. Some aspects of Art Nouveau architecture in Brussels// Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of the MGHPA. 2017. No. 4-1. pp. 20-31.
14. Troshchinskaya A.V., Astrakhantseva T. L. On the problem of research and attribution of early sculptures by V. I. Mukhina// Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of the MGHPA. 2016. No. 4. pp. 51-59.
15. Troshchinskaya A.V. Interaction and synthesis of artistic models of East and West in the art of porcelain in Russia of the late XVII-early XIX centuries// dissertation for the degree of Doctor of Art History / Moscow State Art and Industrial University. Moscow, 2009