

УДК 37

DOI: 10.34670/AR.2022.59.42.046

Формирование педагогических условий результативного выполнения семестрового задания по рисунку городского пейзажа у студентов-архитекторов

Коряшкин Александр Витальевич

Ассистент кафедры,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4;
e-mail: manyana-no@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы, возникающие у студентов-архитекторов при выполнении семестрового задания по рисунку городского пейзажа. Приведены примеры выполнения рисунка с двух различных точек восприятия – с низкого и высокого горизонта. Описываются особенности работы над композицией пейзажа в зависимости от выбранного ракурса, а также воздействие природного освещения и то, каким образом естественные преграды для света помогают передать эффект глубины в рисунке. Решение практических задач при выполнении рисунка городской среды способствует выработыванию у студента навыка более внимательного изучения архитектурных объектов, которые он изображает, а также историю данной местности и её градостроительные особенности. В статье приведены иллюстрации студенческих работ и проведен их сравнительный анализ.

Для цитирования в научных исследованиях

Коряшкин А.В. Формирование педагогических условий результативного выполнения семестрового задания по рисунку городского пейзажа у студентов-архитекторов // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 3А. С. 577-587. DOI: 10.34670/AR.2022.59.42.046

Ключевые слова

Рисунок, панорамное изображение, пространственное мышление, топография, воздушная перспектива.

Введение

Для расширения знаний, основываясь на опыте в области изобразительного искусства, для овладения предметом и изучения научного наследия, созданного человечеством за всю его многовековую историю, считаю уместным начать разговор с термина топография. Топография — это научная дисциплина, изучающая методы изображения географических и геометрических элементов местности на основе съёмочных работ и создание на их основе топографических карт и планов. В нашем вопросе рассмотрим, как наиболее актуальный, такой метод топографии как аэрофотосъёмка. Так как аэрофотосъёмка на сегодняшний день является наиболее распространенным приемом создания топографических карт. Исходя из вышеизложенного у вас возникает уместный вопрос: «Как связана наука топографии с архитектурной наукой и непосредственно с рассматриваемым предметом?»

Самым прямым образом. И здесь стоит непосредственно обратиться к истории. Необходимо отметить, что человеку свойственно, во все времена, оставлять после себя колоссальные сооружения, которые рассматривались бы не только с земли, но и подразумевалось их рассмотрение с верхнего «божественного ракурса». Как пример, геоглифы Наски (рис. 1). Это группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу.

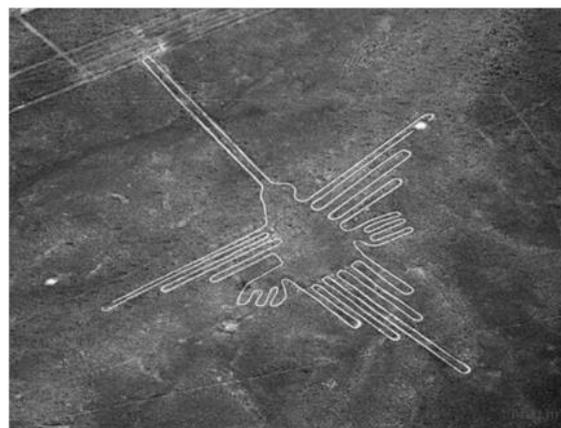

Рисунок 1 – Рисунки пустыни Наска со спутника

На плато, протянувшееся более чем на 50 км с севера на юг и на 5-7 км с запада на восток. Сегодня известно около 30 рисунков (птицы, обезьяны, паук, цветы и другие) около 13000 линий и полос, около 700 геометрических фигур (треугольников и трапеций), а также около сотни спиралей и рисунков. Эти культовые изображения были впервые замечены в 1557 году Сьеса де Леоном. Но полное представление о количественном масштабе и монументальности рисунков было сделано доктором археологии Марией Райхе в 1947 году, когда она, воспользовавшись авиацией, сделала снимки с воздуха. Сегодня линии Наски ставят перед историками немало вопросов-кто их сделал, когда, зачем и каким образом. С земли многие геоглифы разглядеть невозможно, поэтому остаётся предполагать, что с помощью таких узоров древние обитатели долины общались с божеством. Помимо ритуального, не исключено и астрономическое значение этих линий. Данный пример с рисунками цивилизации Наска приводится как непосредственная демонстрация для студента, как ситуация, где замысел автора возможно считать лишь во взгляде сверху и в данном случае спустя тысячелетия, благодаря только технологическому прогрессу (появлению авиации).

Основная часть

Рассмотрим подобный пример в архитектуре [1, С.37]. Пример советского символизма в городе Самара (в прошлом город Куйбышев) - Фабрика-кухня (рис. 2).

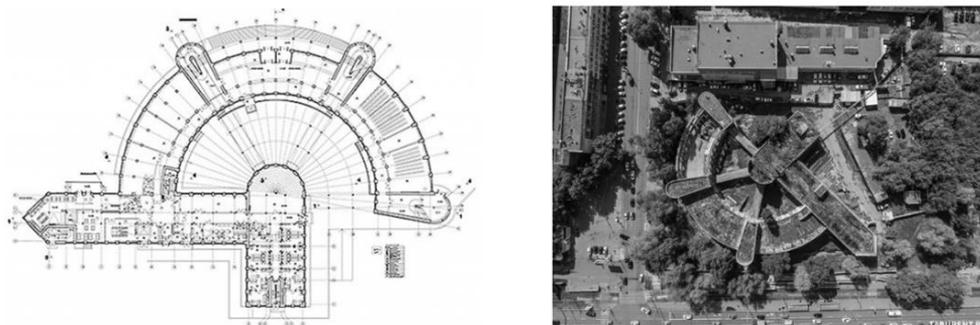

Рисунок 2 – Фабрика-кухня завода им. Масленникова в Самаре; Слева – современный план реконструированного здания под филиал Третьяковской галереи; Справа – снимок здания до реконструкции

Сверху сооружение представляет собой скрещенные серп и молот, являющиеся на тот момент символом страны Советов.

Но не будем отвлекаться на столь уникальные примеры, а рассмотрим классические образцы зданий и парковой архитектуры. Да и в чертёжный план здания всегда входил вид сверху, но он нёс в себе строго прикладной характер, который помогал строителю чётко понимать замысел архитектора и придерживаться его. И сколь много бы не приводилось примеров изначальной основой идеи лежит рисунок с непосредственной привязкой к местности. А архитектор в древние времена вряд ли предполагал, что человек сможет насладиться видом его постройки, пролетая над ней. В те времена это была привилегия лишь птиц, за исключением населённых пунктов находящихся в горной местности. Но времена меняются и за последнее столетие человеку доступен научный, всесторонний обзор архитектурного сооружения. Так новые возможности помогают более полно оценить красоту построек, что позволяет с интересом вовлечь студентов в процесс обучения расширяя возможность визуального аспекта.

Цель занятий- побудить студента к изучению исторической части города Санкт-Петербурга. Ознакомить с гармонией, заложенной архитекторами прошлого, через общий строй улиц, проспектов, через детальный взгляд на убранство фасадов зданий. Используя фото аэросъёмки ознакомить с понятием ансамбля в архитектуре на вполне конкретных примерах. А так же донести до студентов то, что учась на примерах архитектуры прошлого, мы закладываем крепкий фундамент «новой» современной архитектуры.

Моя основная задача: привить профессиональное любопытство с последующим анализом увиденного, переходя от частного к общему, обучить умению грамотно сегментировать сложные объекты на простые формы, чтобы прочесть замысел архитектора, доступно объяснить студенту, что у всего есть своё утилитарное значение, но имеющее смысл в контексте данного века, научить быть прогрессивными, чувствовать запрос современного общества и порой опережать его. "Наибольшей похвалы заслуживает тот архитектор, который умеет соединить в постройке красоту с удобством для жизни" [Бернини, 2011, 121].

Так студент, опираясь на накопленные знания и обладая большой насмотренностью, сам

сможет из простых форм создавать сложные, встраивать свои объекты в историческую или иную ткань города.

Такая профессиональная философия возможна только при учёте того, что студент с уважением относится к культурному наследию. Его неподдельный интерес приведёт к внутреннему погружению с выяснением возникающих вопросов и последующему разрешению.

Архитектор должен быть рациональным, расти эстетически, он несёт большую ответственность в своих архитектурных постройках за жизнь людей, за внешнюю эстетику, которая влияет на психологию человека, настроение, тем самым воспитывая или развращая.

Вот именно для этого мы углубляемся в историю придавая её полному анализу, где примеры помогают почувствовать тенденции будущего. Процесс развития углубиться далеко за рамки дисциплины «рисунок» повышая качество мышления студента. Задача педагога, помочь развить в полной мере этот процесс, т. к. профессия архитектор специфична и охват знаний в этой сфере должен быть обширен [Пятахин, 2011, 37].

Роль светотеней в пейзаже. Обратимся непосредственно к нашему заданию и рассмотрим, каким образом светотень вносит ясность в изображаемый пейзаж. Повторяя физические явления в материальной действительности светотень и служит художественным приёмом для усиления объёмности объекта.

Весь секрет преобразования действительности не в слепом копировании светотеневых отношений в натуре, а наблюдение за физикой света, глубоким пониманием этого процесса и дальнейшим использованием этих знаний в работе. То есть автор (студент) старается впитать природу света, наблюдая и анализируя его законы. И на основе этого действовать автономно, не становясь "заложником природы". Только лишь при этих условиях возникает настоящее авторство.

Градация светотени зависит от характера освещения, специфики объёмной формы предмета, его фактуры и состояния атмосферы [Чёрная, 2010, 19].

Основные термины:

Светотень - наблюдаемое на поверхности объекта распределение светлых и тёмных зон, обусловленное формой и фактурой его поверхности, освещением и позволяющие зрительно воспринимать объём и рельеф [Маркитантова, 2014, 27].

Света - поверхности, освещённые источником света.

Тени - неосвещённые или слабо освещённые участки объекта.

Тени на неосвещённой стороне объекта называются собственными, а отбрасываемые объектом на другие поверхности - падающими.

Чтобы не уйти в терминологическую зашоренность нашего повествования, намеренно пропускаются понятия блика, полутени, рефлекса, так как их влияние в данном пейзаже не столь велико, как в камерном изображении предмета. Сюжет пейзажа сложен и состоит из множества деталей подробного перечисления объектов. Рефлексы, дробящие тени нам лишь только навредят, что грозит потерей цельности [6, С.53].

Студенту на данном занятии предлагается изобразить два пейзажа. Разберём их поочерёдно.

Вид в положение с земли. Приступая к работе над архитектурным пейзажем студенту необходимо знать, что с акцентом освещения в пейзаже дела обстоят иначе, чем в изображениях замкнутых пространств. Большое преимущество в том, что здесь возможно наличие облаков, а именно теней от них. Фиксируя большой охват территории, большую глубину, где воздушная перспектива в полной мере проявляет себя, единственная возможность справиться с заданием для студента, это дробить глубокое пространство. Используя тени от облаков, создавая

тональные паузы, "нащупывая" поверхность земли. Так мы не просто фиксируем данность, но и являемся художниками по свету, регулируя его в целях большей выразительности.

Студенту предполагается широкая панорама, где вход в композицию будет осуществляться через водную поверхность или набережные Невы, а берег с центральным планом находится на отдалении и имеет меньшие размеры. В работе высвобождается большое пространство неба, и это пространство необходимо сюжетно заполнить облаками.

Возможна и в данном виде определённая сложность в трактовке глади воды, которая ведёт к центру композиции. Здесь студенту придётся прибегнуть к чередованию света и тени, а так же постараться создать эффект отражения, что придаст воде больший характер трёхмерности. Земля в этом виде должна производить впечатление фундаментальности, что складывается из визуального устойчивого положения зданий. Небо включает лёгкость и при этом в нём будет разыгрываться композиционный сюжет.

Особенностью этой работы является демонстрация трёх сфер: воды, земли и неба, которые материально-фактурно должны быть различными.

Исходя из вышесказанного мы видим, что каждая из сфер самодостаточна. И задача студента "бесконфликтно" соединить их вместе, создать неповторимую гармонию.

Вид с "птичьего полёта". В этом сюжете задача для студента усложняется тем, что помимо широкого охвата по горизонтали, мы имеем большую глубину. Здесь себя по-настоящему проявит воздушная перспектива, широчайший диапазон тонов и ритмическое чередование теней от облаков на поверхности земли. Если вы когда-нибудь наблюдали за погодными явлениями в яркий солнечный день то видели, что предметы более объёмные. Когда их формирует сильный контрастный свет, цвет блекнет. В пасмурный же день цвет более насыщен, но предметы менее объёмные. Категорию цвета на данный момент оставим в стороне, нам в данном случае важен объём. Позвольте чуточку остановиться на важной роли теней, несущих определённую функцию. Тень, упавшая от объекта на поверхность, фиксирует их положение относительно друг друга, частично описывает форму "владельца тени". Здесь, на мой взгляд, свет является естественным сканером, результаты деятельности которого хорошо считываются с теней. Такую степень взаимодействия света с объектом мы будем наблюдать в нашем пейзаже, где облака оставят след своего присутствия на поверхности земли, фиксируя место своего положения относительно пространства. Смягчение тональных контрастов с приближением к линии горизонта дополнит картину, что создаст эффект присутствия воздушной перспективы.

Этапы ведения работ.

1. Теоретическая подготовка.
2. Эскизирование.
3. Работа на формате.

Теоретическая подготовка. Нельзя недооценивать данный этап, так как это поможет студенту погрузиться в материал на более серьёзном, глубоком уровне и ознакомиться с историей данной изображаемой местности. Для этого необходимо представить:

- фотографии данной архитектуры в различных ракурсах;
- произведения изобразительного искусства данных мотивов различных эпох.

Это послужит отправной точкой для начала работ над эскизами, позволит увидеть студенту как изменилась местность, быт, какими художественными приёмами пользовались художники предшественники, изображая тот же вид в разные века.

Эскизирование. Во все времена прежде чем приступить к большеформатной работе, художники рисовали множество эскизов, что развивало вариативность их мышления и

позволяло решить большие задачи в маленьком формате избегая в дальнейшем крупных исправлений. И среди многочисленных эскизов выбирался самый интересный, самый сложившийся, который максимально раскрывал замысел.

Эскиз – это своеобразная репетиция перед серьёзным выступлением, очень важный этап работы, ведущий к хорошему результату, решающий задачи линейной композиции, тональной, определяющий положение центра и приводящий к появлению ритмического баланса.

Работа на формате. Прежде чем приступить к переходу эскиза на формат нужно определиться с выбором материалов, в котором будет работа. Рекомендации быть не может! Материал подбирается индивидуально, как и формат проекта. После выбора всех материалов, лучше без утрат, изображение эскиза перенести на формат, это скорее поможет студенту достичь этапа проработки деталей. Необходимо помнить, что у любой работы есть завершающий этап, в котором мы должны соблюсти интересы целого и возможно отказываясь от каких-то деталей которые эту целостность нарушают.

Разбор студенческих работ. В этом разделе представлены работы студентов с двух различных точек зрения на Стрелку Васильевского острова и её окрестностей.

На панорамном рисунке «положения с земли» (Рис. 3) хорошо работает воздушная перспектива, где входом служат фронтально выставленные корабли и фрагмент оборонительной стены Петропавловской крепости. Они решаются тёмным силуэтом в отличие от последующих планов, которые имеют тональные различия, а также задают векторность движения в глубину пространства, посредством двух рукавов Невы. Композиционно Биржа, находящаяся на стрелке Васильевского острова, является относительным центром работы. В работе присутствует вынужденный ход в уплотнении неба в верхних границах формата, это сделано для удержания «камерности» сюжета (своеобразная виньетка), что позволило тонально замкнуть формат.

Рисунок 3 – работа студента Максима Антипова (положение с земли)

Изображение (Рис. 4) имеет иной ракурс, вид сверху или с «птичьего полёта». Его отличительной особенностью является более широкий охват пространства земли в сравнении с рисунком «в положении с земли». В нём читается планировка данной местности города с характерными силуэтами планов архитектурных ансамблей. В этом рисунке центр композиции смещён в сторону Заячьего острова. Видна привязка к общей оси «подковы» Артиллерийского музея и Петропавловской крепости. Так же плотно-тонально решён «входной план» как и на рисунке 3.

Рисунок 4 – Вид Петропавловской крепости с высокого горизонта, рисунок студента Максима Антипова

В рисунке 4 отображена особенность города, Петербург – город мостов, мы видим переброшенные с разных берегов три моста. Этот рисунок ёмок по содержанию и в этом его особенность.

На рисунке 5 использована большая симметрия в композиции, за счёт горизонтали дальнего берега и отцентровки Заячьего острова, и зеркально-симметричных диагоналей линий мостов. В этих своих чертах она более сбалансирована в сравнении с рисунком 4.

Рисунок 5 – Вид Петропавловской крепости с высокого горизонта. Рисунок студентки Валерии Орловой

В рисунке 6 мы можем наблюдать иной взгляд на архитектурный пейзаж, здесь центром служит парусник, и он же является сюжетным центром. Здание Биржи и в целом район стрелки Васильевского служит фоном. Композиция здесь уравновешена, парусник делит работу надвое, где, и в левой, и в правых частях сформированы свои неповторимые композиции. И между тем

парусник служит тоже своеобразным фоном для «людского сюжета», который разыгрывается перед ним. Глубина в работе достигается частотой смены планов, они разномасштабны и находятся друг от друга на разных расстояниях.

Рисунок 6 – Вид на Биржу с низкого горизонта. Рисунок студентки Валерии Орловой

Все четыре рисунка объединяет то, что в них небо заполнено облаками и они как бы вторят предметной наполненности на земле.

На рисунке 7 изображён праздник «Алые Паруса». В работе композиция статична, движение в большей мере осуществляется по горизонтали, что соответствует движению парусника, где люди расположились на набережной

продлевая ритмику горизонтали. Парусник смещён с центра для того, чтобы придать потенциал его движения справа налево.

Рисунок 7 – Вид на Стрелку Васильевского острова с низкого горизонта. Рисунок студентки Александры Рожкевич

В рисунке 8 в композицию зритель входит через горизонтальную преграду Дворцового моста. В этой работе большая роль отводится регулировке света, автор спускает столб света на Петропавловскую крепость, тем самым указывая нам на центр композиции. В работе так же подчёркивается с этого ракурса витиеватость Невы, её поворот.

Рисунок 8 – работа студентки Мерседес Тропилло (верхний ракурс)

Рисунок 9 демонстрирует совмещение линейной графики и подробной тональной разработки. Такой метод оправдан, так как Заячий остров служит центром композиции и технический приём, использованный в его трактовке отличим от периферийно расположенных объектов. Петропавловская крепость как бы «засвечена», что в постройках оставляет только чёткие линии.

Рисунок 9 – Вид на Заячий остров с высокого горизонта. Рисунок студента Савелия Луговского

На рисунке 10 мы видим, ставшее уже классическим разделение работы на два основных плана: тёмного – «входного» и светлого – «основного».

Рисунок 10 – Вид от Марсово поля на Биржу. Рисунок студентки Анны Леонович

Особенностью этой работы является ритм расположения обелисков Троицкого моста и памятника Суворову, несмотря на то, что между этими тремя величинами почти равные расстояния, центральный обелиск композиционно доминирует, так как отцентрован и тонально находится в большем контрасте к окружающей среде.

Заключение

Изображение многопланового городского пейзажа (панорамного вида) с точками зрения сверху и с положения с земли, создаёт у студента репрезентативное представление об изображаемой архитектурной среде, а также знакомит с понятием архитектурного ансамбля. Выполняя задачи по узнаваемости местности через детали, студент в рисунке прибегает и к обобщениям, которые необходимы в работах с широким углом зрения. Материалы статьи могут использоваться при составлении учебно-методических пособий по дисциплине «Рисунок», предназначенных для формирования разностороннего взгляда студента на городской пейзаж.

Библиография

1. Никитина, Т.А. Символизм в советской архитектуре 20-30гг. XX века / Т.А.Никитина.-Текст: непосредственный// Молодой учёный. – 2013. – N2(49). – С.52-57.
2. Доменико Бернини, Жизнь Джованни Лоренцо Бернини, пер. и изд. Франко Мормандо, Университетский парк: Penn State University Press, 2011, стр.178-179.
3. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Ч.IV. Интерьер. Система заданий по дисциплине «Рисунок»: учеб.-метод.пособие/ Н.П.Пятахин; СПбГАСУ. – СПб., 2011. – 48 с.
4. Чёрная Е.А. Рисунок архитектурных деталей. Формирование композиционных навыков у абитуриентов в процессе довузовской подготовки по дисциплине «Рисунок»: учебное пособие/ Е.А.Чёрная, Е.Г.Молоткова; СПбГАСУ. – СПб.,2010. – 64 с.
5. Маркитантова Т.О. Художественная практика. 2 курс: учеб. пособие/ Т.О.Маркитантова; СпбГАСУ. – СПб., 2014. – 48с.
6. Денисова Т.А. Живопись: методические указания для студентов специальности 270114 – проектирование зданий; СПбГАСУ. – СПб.,2010. – 62 с.
7. Русанов Г.Е. Городской пейзаж/ сост.: Г.Е.Русанов; СПбГАСУ. –Л.,1984. – 45 с.
8. Чёрная Е.А. Изображение-модель осознаваемого пространства. Рисунок на пленэре фрагмента городской среды/ Чёрная Е.А. // Доклады 71- й науч. конф. проф., препод., науч. Работников, инженеров и аспирантов университета: в 3 ч.; СПбГАСУ. – СПб., 2015. – Ч. 1. – С. 260-267.
9. Архитектурный рисунок: современные технологии обучения: монография/ ред.-сост. А.О.Иванов; Новосиб. Гос. Архт.-худ. Акад.-Новосибирск, 2014. – 400 с.
10. Чёрная Е.А. Рисунок архитектурной панорамы / Е. А. Черная // СПбГАСУ. – СПб.:2009. – 48 с.

Formation of pedagogical conditions for the effective performance of a semester task on the drawing of an urban landscape for architecture students

Aleksandr V. Koryashkin

Assistant of the Department,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
190005, 4, 2nd Krasnoarmeyskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: manyana-no@mail.ru

Abstract

The article discusses the problems that arise for architecture students when performing a semester task on drawing an urban landscape. Examples of drawing execution from two different points of perception – from a low and high horizon are given. It describes the features of working on the composition of the landscape, depending on the chosen angle, as well as the impact of natural lighting and how natural barriers to light help to convey the effect of depth in the drawing. Solving practical tasks when drawing an urban environment contributes to the development of the student's skill of a more careful study of the architectural objects that he depicts, as well as the history of the area and its urban features. The article provides illustrations of student works and their comparative analysis.

For citation

Koryashkin A.V. (2022) Formirovanie pedagogicheskikh uslovii rezul'tativnogo vypolneniya semestrovogo zadaniya po risunku gorodskogo peizazha u studentov-arkhitektorov [The formation of pedagogical conditions for the effective performance of a semester task on the drawing of an urban landscape among architectural students]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (3A), pp. 577-587. DOI: 10.34670/AR.2022.59.42.046

Keywords

Drawing, panoramic image, spatial thinking, topography, aerial perspective.

References

1. Nikitina, T.A. Symbolism in Soviet architecture 20-30. XX century / T.A.Nikitina.-Text: direct// Young Scientist. – 2013. – N2(49). – pp.52-57.
2. Domenico Bernini, The Life of Giovanni Lorenzo Bernini, trans. and ed. Franco Mormando, University Park: Penn State University Press, 2011, pp.178-179.
3. Pyatakhin N.P. Formation of compositional thinking. Part IV. Interior. The system of tasks in the discipline "Drawing": studies.- method.manual / N.P.Pyatakhin; SPbGASU. – St. Petersburg, 2011. – 48 p.
4. Chernaya E.A. Drawing of architectural details. Formation of compositional skills of applicants in the process of pre-university training in the discipline "Drawing": textbook / E.A.Chernaya, E.G.Molotkova; SPbGASU. – St. Petersburg, 2010. – 64 p.
5. Markitantova T.O. Artistic practice. 2nd year: studies. manual/ T.O.Markitantova; SPbGASU. – St. Petersburg, 2014. – 48s.
6. Denisova T.A. Painting: guidelines for students of specialty 270114 – building design; SPbGASU. – St. Petersburg, 2010. – 62 p.
7. Rusanov G.E. Urban landscape/ comp.: G.E.Rusanov; SPbGASU. –L., 1984. – 45 p.
8. Chernaya E.A. Image-a model of conscious space. Drawing in the open air of a fragment of the urban environment/ Chernaya E.A. // Reports of the 71st scientific conf. prof., teacher., scientific. Employees, engineers and graduate students of the University: at 3 o'clock; SPbGASU. – St. Petersburg, 2015. – Part 1. – pp. 260-267.
9. Architectural drawing: modern teaching technologies: monograph/ ed.-comp. A.O.Ivanov; Novosibirsk State University. Archt.-hood. Acad.-Novosibirsk, 2014. – 400 p.
10. Chernaya E.A. Drawing of an architectural panorama / E. A. Chernaya // SPbGASU. – St. Petersburg:2009. – 48 p.