

УДК 37.013

**Педагогические приемы деления учебного
рисунка на аналитический и натурный: аспекты
совместного применения в рабочем листе**

Коряшкин Александр Витальевич

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

Аннотация

В данной статье будет рассмотрено понятие «учебный рисунок», как он исторически по причине развития дизайна потребовал специфического разделения на аналитический и натурный подходы. На примере рабочего листа будет показано, что эти два подхода, поэтапно совместившись, способны решить обширный комплекс задач. В статье представлено практическое задание, которое состоит из двух частей. Первая часть – вид архитектурного ансамбля с собором Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка и постройками, которые входят в ансамбль. Вторая часть – интерьер аудиторий кафедры рисунка СПбГАСУ. Работа над заданием разбита на этапы, в ходе которых учащийся получает навыки, позволяющие согласовать в рисунке несколько ракурсных точек восприятия природы, создавать желаемое пространственное впечатление, направляя внимание зрителя на композиционный центр, который тонально, детально и сюжетно приоритетен. Рабочие листы как архитектурный, так и интерьерный требуют от учащегося развитого композиционного мышления, понимания и свободного владения законами перспективы, навыков рисования отдельного здания, умения совмещать в рисунке несколько точек восприятия. Выполняя задачи рабочего листа с композиционно сложной структурой, студент получает навыки, позволяющие более грамотно презентовать свои творческие архитектурные проекты.

Для цитирования в научных исследованиях

Коряшкин А.В. Педагогические приемы деления учебного рисунка на аналитический и натурный: аспекты совместного применения в рабочем листе // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 297-307.

Ключевые слова

Рабочий лист, аналитический рисунок, натурный рисунок, учебный рисунок, композиционные решения, архитектурный ансамбль, интерьер.

Введение

«Искусство представляет собой действенный инструмент преодоления зрительно-пространственного хаоса в попытке достижения цельности – сложной гармонической упорядоченности зримого. В размышлениях Фаворского искусство, а изобразительное искусство в особенности, оказывается своего рода «аванпостом» – передовой линией в постоянно происходящей борьбе человека с хаосом. Оно представляет собой один из наиболее эффективных способов победы над «хаотической случайностью зримого». Данная человеку-художнику неизменно фрагментарно и неполно природа на уровне феноменальном тем не менее противостоит нам как разнообразнейшая жизнь. Она представляет собой многообразие зрительных впечатлений и неограниченное пространственное развертывание, признаки которого – богатство и хаос. В теории Фаворского художник принимает на себя трудную задачу преобразование хаоса зрительных впечатлений в цельность изображения» [Асоян, 2014, 42-66].

Основная часть

Учебный рисунок, выступая в качестве ключевой дисциплины в области художественного и промышленного образования, не присваивает себе черты какой-либо конкретной художественной профессии [Неклюдова, 2016, 105-108]. Вместо этого он формирует основные признаки различных художественных специализаций, не относя себя к определенной профессии. Учебный рисунок тесно связан с такими видами изобразительного искусства, как живопись и графика, которые, благодаря своей специфике, решают задачи двухмерности изображения. В то же время, он косвенно связан с дизайном, архитектурой и скульптурой, которые представляют собой пространственные формы изобразительного искусства.

Основная задача учебного рисунка заключается в развитии определенной культуры знаний и навыков передачи трехмерного физического мира на двухмерной плоскости изображения [Левен, 2018, 152-160]. В настоящее время доказано, что учебный рисунок является универсальным инструментом для подготовки будущих специалистов в различных областях художественной деятельности. С 1970-х годов в связи с развитием дизайна как новой творческой отрасли возникла необходимость дифференцированного подхода к формам учебного рисунка и разделения его на натуральный и аналитический [Москвина, 2013, 5].

Исследователи нового подхода к рисованию основывались на понимании того, что профессиональные приоритеты архитектора, дизайнера, графика и живописца различаются. Для художника-живописца впечатления от природы являются фундаментальным принципом его работы, в то время как для скульптора впечатление представляет собой иллюзию, которую необходимо преодолеть. Работа скульптора является трехмерной, иногда стилизованной, упрощенной по форме для достижения максимального зрительного эффекта и психологического воздействия на человека. Такая позиция требует иного подхода к рисованию, который должен отличаться от рефлексии натурального рисования. Задача такого рисунка заключается в максимальном выражении конструкции и объема в их единстве. В этом заключается суть «аналитического метода рисования». В отличие от традиционного «академического» метода, он является условным, упрощенным и стилизованным. Говоря об «аналитическом» рисунке, прежде всего, имеется в виду абстрактный характер его выполнения. Если в академическом рисунке процесс изображения с природы обеспечивается определенной формой рефлексии (навыков), то в аналитическом рисунке рефлексия имеет другой характер. В первую очередь, она направлена на формирование конструктивного образа изображаемого предмета, который не всегда и не полностью совпадает с внешним видом.

Аналитическое моделирование предмета и формирование его новой природы требуют от рисующего рефлексии абстрактного рисунка. Это важно в том смысле, что в будущем архитектору или дизайнеру, завершившим свое обучение, придется создавать объекты без визуального контакта с натурой, основываясь на представлении [Столяров, 2007, 6].

Полученные навыки натурального рисования, особенно на начальных этапах образования, могут создать препятствия или значительные трудности при попытке перехода к принципам аналитического подхода в дальнейшем. Аналитический рисунок, обладает абстрактными чертами и определенной степенью стилизации изображения, а также специфическими графическими методами построения пространства. Такой подход требует изменения всей философии учебного рисования, перехода от натурального к аналитическому методу (это касается и объектов, и самой композиции). Проблематика перехода от натурности к главенству аналитической композиции находит подтверждение в цитате Флоренского, где говорится: «в конструкции схватывается устройство действительности (вещи), насколько она изображается художником, а в композиции – устройство художественного произведения. В этом смысле уже не композиция, а конструкция, как имеющая по преимуществу дело с данностью мира, будет пассивна, тогда как «композиция» – как преобразование этой данности в новое пространственное единство – «активна» [Флоренский, 1993, 19].

Противопоставление двух различных подходов к рисунку «аналитического» и «натурного» заканчивается в «рабочем листе» (см. рисунок 1), где достоинства одного и другого дополняют друг друга. Слияние которых в данной работе помогает наилучшим образом воплотить задачи, поставленные перед студентом. Рассмотрим это на примере учебных студенческих заданий: «рабочий лист интерьера» и «рабочий лист архитектурного ансамбля».

Рисунок 1 - Пример рабочих листов. Студенческие работы

Цель рабочего листа – сформировать единую композицию из разрозненных элементов постройки или интерьера, связать виды с совершенно различных точек обзора, соблюсти баланс аналитического подхода и натурного, где аналитика формирует композицию, прибегая к абстрактному методу начала работы, а натурность придает работе правдоподобности, выражаясь в уточнении деталей, что в целом делает работу более убедительной в восприятии.

Также важно отметить, что архитектурный рисунок на рабочем листе является для архитекторов и дизайнеров важным инструментом, позволяющим визуализировать и передавать идеи творческого проекта. Рабочий лист представляет собой комплексное изображение, включающее общие виды объекта, ортогональные проекции, его детали и другие элементы. В данном разделе рассмотрены различные типы рабочих листов, их особенности и важность в архитектурном проектировании.

Рабочий лист архитектурного ансамбля на примере собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка и относящиеся к нему иные постройки (см. рисунок 2).

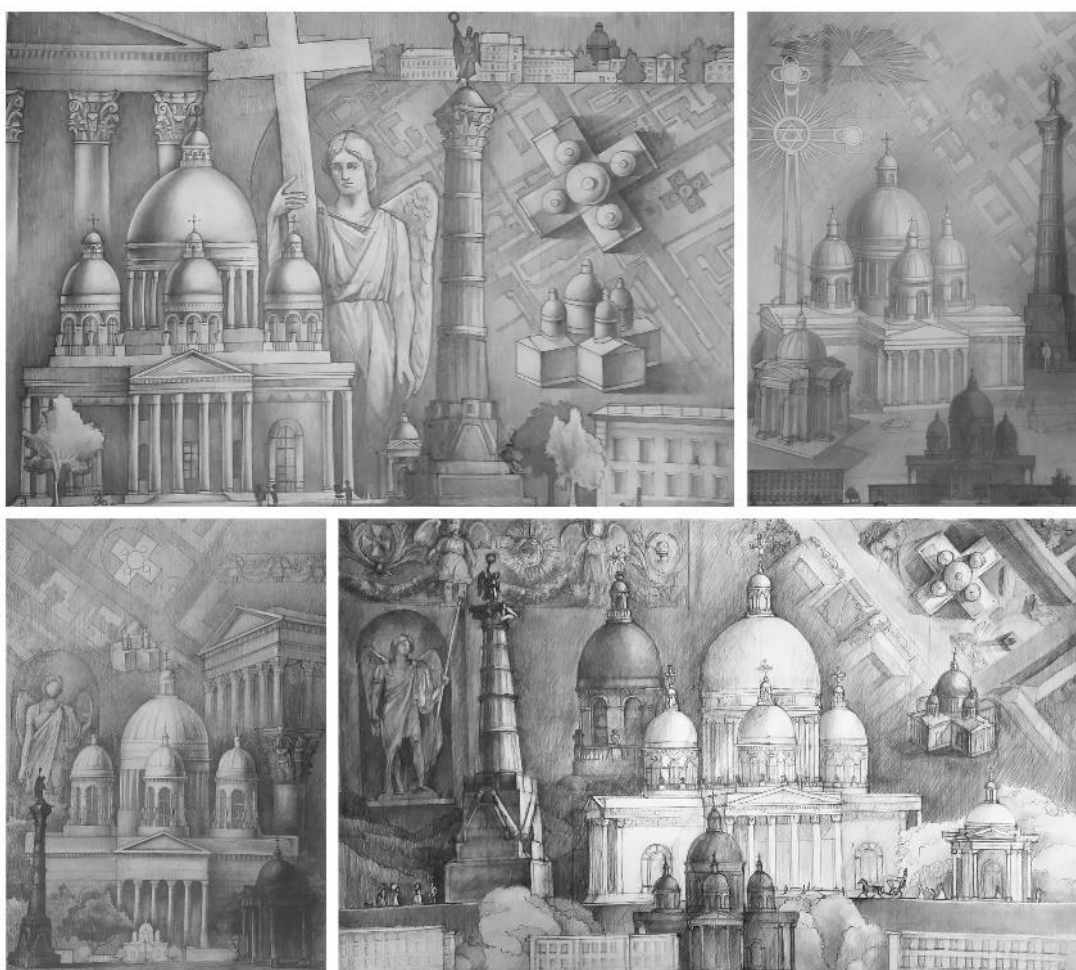

Рисунок 2 - Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка и постройки входящие в общий архитектурный ансамбль

Рабочий лист, представляющий архитектурный ансамбль, содержит ряд важных элементов, которые в совокупности создают целостное представление о рассматриваемом объекте (см. рисунок 3). В качестве композиционного центра листа выступает главное здание, обладающее доминирующим размером и местом расположения, а также являющееся наиболее детально проработанным участком на листе. Этот центральный элемент служит отправной точкой для понимания архитектурного ансамбля в целом. Кроме того, рабочий лист включает генплан района, в котором расположен архитектурный ансамбль, что позволяет оценить его местоположение и взаимосвязь с окружающей средой. Аксонометрия главного здания дает нам представление о его объемно-пространственной организации, а развертка прилегающих улиц с фасадами домов, окружающих главное здание, помогает понять контекст и среду, в которой оно функционирует [Русанов, 1984, 45]. На рабочем листе также присутствует контекстуальная среда объекта, представленная деревьями, сопутствующими архитектурными сооружениями,

автомобилями и людьми. Эти элементы помогают создать реалистичное представление о местности и масштабности архитектурного ансамбля.

Важно отметить, что человек, как размерный модуль, позволяет судить о масштабе окружающих объектов и обеспечивает более глубокое понимание архитектурного пространства. Детали фасада главного здания, такие как архитектурные ордера и фасадные скульптуры, также представлены на рабочем листе [Глазычев, 1986, 130-157]. Это позволяет рассмотреть здание не только с улицы, но и его интерьер, что раскрывает внутреннюю сущность объекта и его предназначение. Таким образом, рабочий лист становится не просто изображением архитектурного ансамбля, но и повествованием о его содержании и функции. Важность такого рисунка заключается в том, что он выявляет главное и акцентирует внимание на важных деталях, которые в совокупности составляют целостное повествование об объекте. Каждая деталь на рабочем листе важна, так как она несет информацию о здании, его истории, стиле и контексте. В отличие от натурной среды, где все предметы сомасштабны друг другу, рабочий лист позволяет нарушать это правило, фокусируясь на эффективном рассказе о рассматриваемом объекте. Предметы остаются сомасштабными только находясь в одном плане друг с другом, а разные планы отделены друг от друга тонально [Черная, 2015, 260-267].

**Рисунок 3 - Рабочие листы архитектурного ансамбля
Троицкого Собора. Студенческие работы**

Этапы работы:

1. Ознакомительный анализ объекта.

а) изучение исторической справки этого памятника архитектуры

б) знакомство с топографией местности (с помощью Google Maps, Яндекс карт)

2. Практический этап (пленэрный), где студент работает непосредственно на природе.

а) шагомерный обмер (если не доступны иные технологии измерения расстояния) и получение субъективного чувственного опыта от увиденного, что поможет в дальнейшем расставить приоритетные акценты в листе опираясь на личное впечатление (авторский взгляд не маловажен).

б) зарисовки с натуры (с широким углом взгляда и отдельно детали)

в) сделать на природе фотографии, которые послужат опорой для восстановления личных впечатлений и сверки пропорций работая в аудитории.

2.1. Работа в аудитории, где студент имеет возможность абстрагироваться от натуры (см. рисунок 4).

а) рисунок генплана, пользуясь спутниковыми снимками.

б) рисунок аксонометрии основных построек.

в) развертку опоясывающих улиц.

2.2. Поиск композиции рабочего листа, опираясь на собранный им ранее материал.

2.3. Работа на формате (A2). Рисунок выполняется исключительно графитным карандашом, так как он позволяет прорабатывать мелкие детали.

Рисунок 4 - Лист с набросками. Студенческая работа

Рабочий лист интерьера на примере аудиторий кафедры рисунка СПбГАСУ (см. рисунок 5).
 Рабочий лист интерьера, существенное отличие имеет от такого же листа архитектурного

ансамбля только в том, что рассматривает сугубо внутреннее содержание отдельно взятого здания. В остальном же, логика построения композиции и содержательная наполненность формата остается прежней. Работа включает в себя ряд элементов, которые в совокупности дают полное представление о рассматриваемом пространстве [Нахимов, 1998, 18].

Рисунок 5 - Интерьеры аудиторий кафедры рисунка СПбГАСУ

Одним из основных элементов является вид сверху на помещение, который позволяет оценить планировку, расположение мебели и пропорции комнаты. Композиционный вид помещения с человеческим сюжетом, расположенным в качестве композиционного центра (во взгляде с пола), добавляет динамики и масштаба, делая рисунок более живым и привлекательным. Кроме того, на рабочем листе могут быть представлены рисунки отдельных деталей помещения, таких как статуи, гипсовые бюсты или натюрморты из геометрических тел. Это помогает продемонстрировать внимание к деталям и способствует более глубокому пониманию характера и стиля интерьера. Развертка одной из стен помещения (окна, стены, арка, все предметы, которые стоят на фоне этой стены) также является важным элементом, поскольку она дает представление о том, как отдельные элементы сочетаются друг с другом и как они вписываются в общий ансамбль.

Этапы работы:

1. Этап подготовительной работы (сбор материала), где студент производит анализ особенностей интерьера и определяется с участком аудитории, с которой он будет работать.

а) делает многочисленные натурные наброски (статуй, бюстов, натюрмортов из геометрических тел, малых архитектурных форм)

б) масштабирует количественное присутствие предметов в набросочном листе, решая задачи фрагмента интерьера

в) выбрав часть аудитории, запечатлевает «вид сверху»

г) зарисовывает развертку одной или нескольких стен аудитории со всеми элементами присущими этой стене (окна, арки, скульптуры, постановки)

2. Эскизный поиск композиции рабочего листа. Задача студента в эскизах рабочего листа найти сбалансированную композицию, где будет читаться центр композиции предметно и пятново.

3. Переход на формат размером А2 или большего (см. рисунок 6).

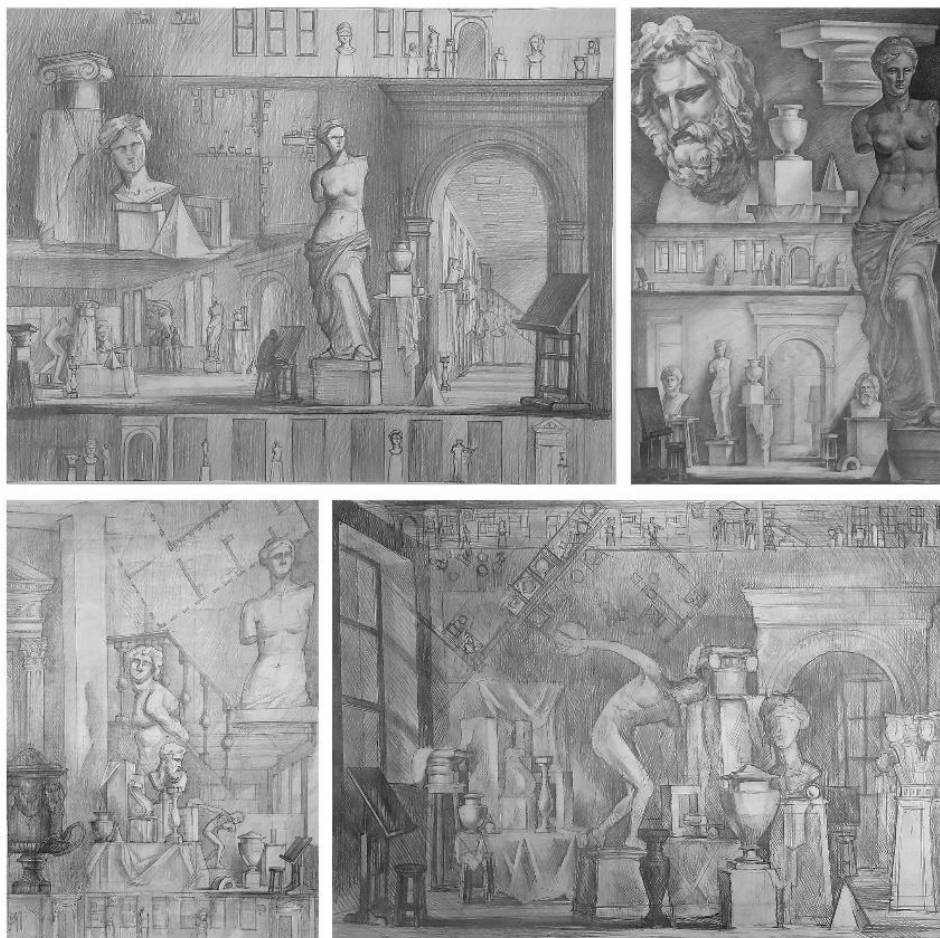

Рисунок 6 - Рабочие листы интерьера. Студенческие работы

И в первом, и во втором задании студент не должен забывать, что при переходе с эскиза на окончательный формат, следует начинать работу с цельного взгляда на композицию и только после этого переходим к частностям, выявляя детали предметов.

Отдельным пунктом стоит рассмотреть тему присутствия человека в архитектурных композициях.

Протагон писал: «Человек является мерилем всех вещей». Это находит свое воплощение в архитектуре, где качество пространства определяется в том числе соотношением его размеров с размерами человека, находящегося в движении и участвующего в соответствующих функциональных процессах. Так же это касается важной категории теории архитектурной композиции – «масштабности», когда пространство воспринимается и оценивается человеком как соразмерное ему, то есть удобное, понятное и осваиваемое.

Помимо модульности человека к архитектуре, он своим появлением вводит сюжет, что, несомненно, оживляет композицию и вносит понятие «живого и мертвого» в нее. Это немаловажно, так как расширяет понятие контрастов, внесенных в композицию листа (помимо тональных контрастов, размерных контрастов, контрастов статики и динамики и т.д.).

Упомянув присутствие человека в сюжете работы, стоит вспомнить антропоморфность архитектуры, то есть ассоциативную взаимосвязь архитектурных форм с формами человеческого тела. Это явление прослеживается в таких антропоморфных элементах, как атланты и кариатиды; в сопоставлении дорического, ионического, коринфского ордеров с мужской, женской, девичьей фигурами. Можно вспомнить цитату Витрувия, где говорится, что «...никакой храм не может иметь правильной композиции без соразмерности и пропорций, без точного членения, какое есть у хорошо сложенного человека». И в конечном итоге появление фигуры человека в архитектурном рисунке оправдано тем, что архитектура создается для него.

«Если действительность – лишь особая организация пространства, то, следовательно, задача искусства – переорганизовать (это) пространство, то есть организовать его по-новому, устроить по-своему» [Флоренский, 1993, 7]. Именно такая задача ставится перед студентами в рабочем листе, максимальное проявление творческого мышления и передача своего неповторимого взгляда на локацию. Работа, по итогу, должна провести визуальную экскурсию для зрителя по изображаемому объекту.

Заключение

Задание «рабочий лист» с изображением архитектурного ансамбля или интерьера требует от учащегося развитого композиционного мышления, умения совмещать в рисунке несколько точек восприятия, находить пропорциональные соотношения между всеми объектами архитектурной среды и человеком, понимание как за счет тона, расположенности в формате и детальности выявлять главное в работе. Выполняя это задание студент получает навыки использования, на нужном этапе, аналитический и натурный подходы [Рочегова, 2010, 23].

Результат исследования можно использовать для материалов учебно-методических пособий, учебных программ по дисциплине «Рисунок» и с ним смежных, ориентированных на формирование у будущих архитекторов, реставраторов, дизайнеров навыков подачи интересно решенных и наполненных информативно проектов.

Библиография

1. Асоян Ю.А. Теория художественных пространств В.А. Фаворского и П.А. Флоренского (1920-е годы). М.: Вестник культурологии, 2014. С. 42-66.
2. Глазычев В.Л. Поэтика городской среды // Эстетическая выразительность города. М.: Наука, 1986. С. 130-157.
3. Левен О.П. Дисциплина «Специальный рисунок» как самостоятельный вид учебного рисунка в системе обучения дизайнеров // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. № 2. С. 152-160.
4. Москвина Г.М. Рисунок как форма проектного мышления (на материалах преподавания рисунка в польской архитектурно-дизайнерской высшей школе). Ижевск, 2013. С. 5.
5. Нахимов И.Г. Изображение многопланового интерьера. СПб., 1998. С. 18.
6. Неклюдова Т.П. Обучение рисунку в архитектурно-художественном образовании (из опыта работы кафедры рисунка ААИ ЮФУ) // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2016. № 1. С. 105-108.
7. Рочегова Н.А. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования. М.: Академия, 2010. С. 320.
8. Русанов Г.Е. Городской пейзаж. Л., 1984. С. 45.

9. Столяров О.В. Классификация типов учебного рисунка. Рисунок натурный и аналитический. М., 2007. С. 6.
10. Флоренский П.А. Анализ пространственности (и времени) в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993. С. 19.
11. Черная Е.А. Изображение-модель осознаваемого пространства. Рисунок на пленэре фрагмента городской среды // Доклады 71-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета: в 3 ч. СПб., 2015. Ч. 1. С. 260-267.

Pedagogical techniques for dividing educational drawing into analytical and full-scale: aspects of joint application in the worksheet

Aleksandr V. Koryashkin

Assistant,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
190005, 4, Vtoraya Krasnoarmeiskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: manyana-no@mail.ru

Abstract

This article will examine the concept of “educational drawing”, how historically, due to the development of design, it required a specific division into analytical and full-scale approaches. Using the worksheet as an example, it will be shown that these two approaches, when combined step by step, are capable of solving a wide range of problems. The article presents a practical task, which consists of two parts. The first part is a view of the architectural ensemble with the Cathedral of the Holy Life-Giving Trinity of the Izmailovsky Life Guards Regiment and the buildings that are part of the ensemble. The second part is the interior of the classrooms of the drawing department of St. Petersburg State University of Civil Engineering. Work on the task is divided into stages, during which the student gains skills that allow him to coordinate several perspective points of perception of nature in a drawing, to create the desired spatial impression, directing the viewer’s attention to the compositional center, which has a tonal, detailed and plot priority. Worksheets, both architectural and interior design, require the student to have developed compositional thinking, understanding and fluency in the laws of perspective, skills in drawing a separate building, and the ability to combine several points of perception in a drawing. By completing worksheet tasks with a compositionally complex structure, the student gains skills that allow him to more competently present his creative architectural projects.

For citation

Koryashkin A.V. (2024) Pedagogicheskie priemy deleniya uchebnogo risunka na analiticheskii i naturnyi: aspekty sovmestnogo primeneniya v rabochem liste [Pedagogical techniques for dividing educational drawing into analytical and full-scale: aspects of joint application in the worksheet]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (6A), pp. 297-307.

Keywords

Worksheet, analytical drawing, natural drawing, educational drawing, compositional solutions, architectural ensemble, interior.

References

1. Asoyan Yu.A. (2014) *Teoriya khudozhestvennykh prostranstv V.A. Favorskogo i P.A. Florenskogo (1920-e gody)* [Theory of artistic spaces V.A. Favorsky and P.A. Florensky (1920s)]. Moscow: Vestnik kul'turologii Publ.
2. Chernaya E.A. (2015) *Izobrazhenie-model' osoznaemogo prostranstva. Risunok na plenere fragmenta gorodskoi sredy* [Image-model of conscious space. Drawing in the open air of a fragment of the urban environment]. In: *Doklady 71-i nauchnoi konferentsii professorov, prepodavatelei, nauchnykh rabotnikov, inzhenerov i aspirantov universiteta: v 3 ch.* [Reports of the 71st scientific conference of professors, teachers, researchers, engineers and graduate students of the university: in 3 parts]. St. Petersburg. Part 1.
3. Florenskii P.A. (1993) *Analiz prostranstvennosti (i vremeni) v khudozhestvenno-izobrazitel'nykh proizvedeniyakh* [Analysis of spatiality (and time) in artistic and visual works]. Moscow: Progress Publ.
4. Glazychev V.L. (1986) *Poetika gorodskoi sredy* [Poetics of the urban environment]. In: *Esteticheskaya vyrazitel'nost' goroda* [Aesthetic expressiveness of the city]. Moscow: Nauka Publ.
5. Leven O.P. (2018) *Distsiplina «Spetsial'nyi risunok» kak samostoyatel'nyi vid uchebnogo risunka v sisteme obucheniya dizainerov* [Discipline “Special drawing” as an independent type of educational drawing in the training system for designers]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Pedagogy], 2, pp. 152-160.
6. Moskvina G.M. (2013) *Risunok kak forma proektnogo myshleniya (na materialakh prepodavaniya risunka v pol'skoi arkhitekturno-dizajnerskoi vysshei shkole)* [Drawing as a form of design thinking (based on materials from teaching drawing at a Polish university of architecture and design)]. Izhevsk.
7. Nakhimov I.G. (1998) *Izobrazhenie mnogoplanovogo inter'era* [Image of a multifaceted interior]. St. Petersburg.
8. Neklyudova T.P. (2016) *Obuchenie risunku v arkhitekturno-khudozhestvennom obrazovanii (iz opyta raboty kafedry risunka AAI YuFU)* [Teaching drawing in architectural and artistic education (from the experience of the drawing department of the Academy of Architecture and Arts of the Southern Federal University)]. *Izvestiya VUZov. Severo-Kavkazskii region. Obshchestvennye nauki* [News of Universities. North Caucasus region. Social Sciences], 1, pp. 105-108.
9. Rohegova N.A. (2010) *Osnovy arkhitekturnoi kompozitsii. Kurs virtual'nogo modelirovaniya* [Fundamentals of architectural composition. Virtual modeling course]. Moscow: Akademiya Publ.
10. Rusanov G.E. (1984) *Gorodskoi peizazh* [City landscape]. Leningrad.
11. Stolyarov O.V. (2007) *Klassifikatsiya tipov uchebnogo risunka. Risunok naturnyi i analiticheskii* [Classification of types of educational drawing. Full-scale and analytical drawing]. Moscow.