

Самойлов В.В.

v.samoilov@nsuada.ru

Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова,
г. Новосибирск, Россия

УДК: 76.03/09:378.016

DOI: 10.37909/978-5-89170-275-2-2020-1020

ББК: 85.15:74.489.85

РИСУНОК АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПО ВООБРАЖЕНИЮ

Аннотация. Рассматривается опыт преподавания архитектурной композиции по воображению на кафедре Рисунка, живописи и скульптуры (РЖС) в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова. Раскрыты основные цели и задачи, последовательность и техники ведения работы над архитектурной композицией в процессе подготовки архитекторов и дизайнеров. Выявляется специфика развития архитектурно-пространственного воображения у будущих архитекторов и дизайнеров и его связь с рисунком в карандашной графике.

Ключевые слова: рисунок; образно-композиционное мышление; архитектурная композиция; архитектурное формообразование.

«Я никогда не воспринимала свои бумажные работы просто как рисунки, они были инструментом производства реальности» (Заха Хадид) [4]

«Не умеющий рисовать никогда не сумеет компоновать» (И.А. Голосов) [3]

Введение. Современные проектировщики подчеркивают особенное значение развития архитектурно-пространственного воображения у будущих архитекторов и дизайнеров, а также первостепенную роль в этом процессе выполняемого в ручной графике архитектурного рисунка по воображению [1; 3].

О.Г. Максимов отмечает, что «Массимилиано Фускас, известный современный архитектор, определяет основные три этапа проектирования: набросок, эскиз, рисунок – макет и только за тем – виртуальное моделирование. Сначала надо сформулировать и зафиксировать замысел, и в этом случае архитектурный рисунок является наиболее быстрым, гибким, простым и подвижным средством» [3]. Как подчеркивает Е.В. Кокорина, «концептуально-интуитивное развитие идеи обеспечивается исключительно в процессе ручного эскизирования, когда мышление управляет построением изображения, а рисунок развивает мысль, когда с помощью архитектурного рисунка как креативной, ассоциативной, образной составляющей основы визуальной коммуникации создается художественное пространство авторской идеи проекта» [1, с. 3]. Н.Г. Ли отмечает, что систематические упражнения в рисовании по памяти и представлению «развивают аналитическое мышление, дают возможность отличать механическую работу от осознанной, выявлять те или иные ошибки, допущенные в рисунках» [2, с. 419]. О важности рисунка архитектурной композиции по воображению в процессе обучения будущих архитекторов и дизайнеров свидетельствует опыт преподавания рисунка архитектурной композиции на кафедре Рисунка, живописи и скульптуры (РЖС) в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова.

Результаты. В основе архитектурного рисунка лежит возможность познания новых архитектурных форм и пространств, развитие творческих способностей. Рисунок архитектурной композиции (АК) является важным этапом в работе студентов второго курса при переходе к более сложному заданию, как рисунок объемно-пространственной композиции под девизом «Архитектурное пространство». Как и в предыдущем задании (рисунок объемно-пластической композиции), основной целью данного упражнения является дальнейшее углубленное изучение студентами основных выразительных средств композиции, выявления логических конструктивно-пространственных связей, развитие образно-композиционного мышления, без задачи утилитарной пригодности. Основными свойствами архитектурной композиции выступают, прежде всего, объем, пластика и образность (рис. 1).



Рис. 1. Задание по архитектурной композиции по воображению. НГУАДИ, 2008 г. [5]

Построение композиции базируется, прежде всего, на выявлении целостного восприятия, иными словами: на развитии навыков архитектурного творчества, основ профессионального мышления архитекторов и дизайнеров.

В процессе выполнения учебного задания решались следующие задачи:

- передача образно-композиционной идеи архитектурной композиции;
- развитие образно-пространственного мышления;
- использование знаний и навыков по основам теории композиции;
- передача пространственных связей объемной формы;
- соподчинение элементов композиции главному.

В самом начале работы над архитектурной композицией необходимо определиться с функциональной направленностью будущего объекта: театр, вокзал, инженерное сооружение и т.п.

Для выявления главного свойства композиции (целостности), уже на начальном этапе подготовительного рисунка, необходимо позаботиться о соподчинении многообразных форм главной идее архитектурного образа. На этой стадии необходимо решить, с какой линией горизонта выполнять данную работу.

Необходимо помнить, что при выявлении образа будущей архитектурной композиции с преобладающей высотной координатой, необходимо отдавать предпочтение либо низкому, либо высокому горизонту – избегая горизонтов делящих композицию на две части (рис. 2).

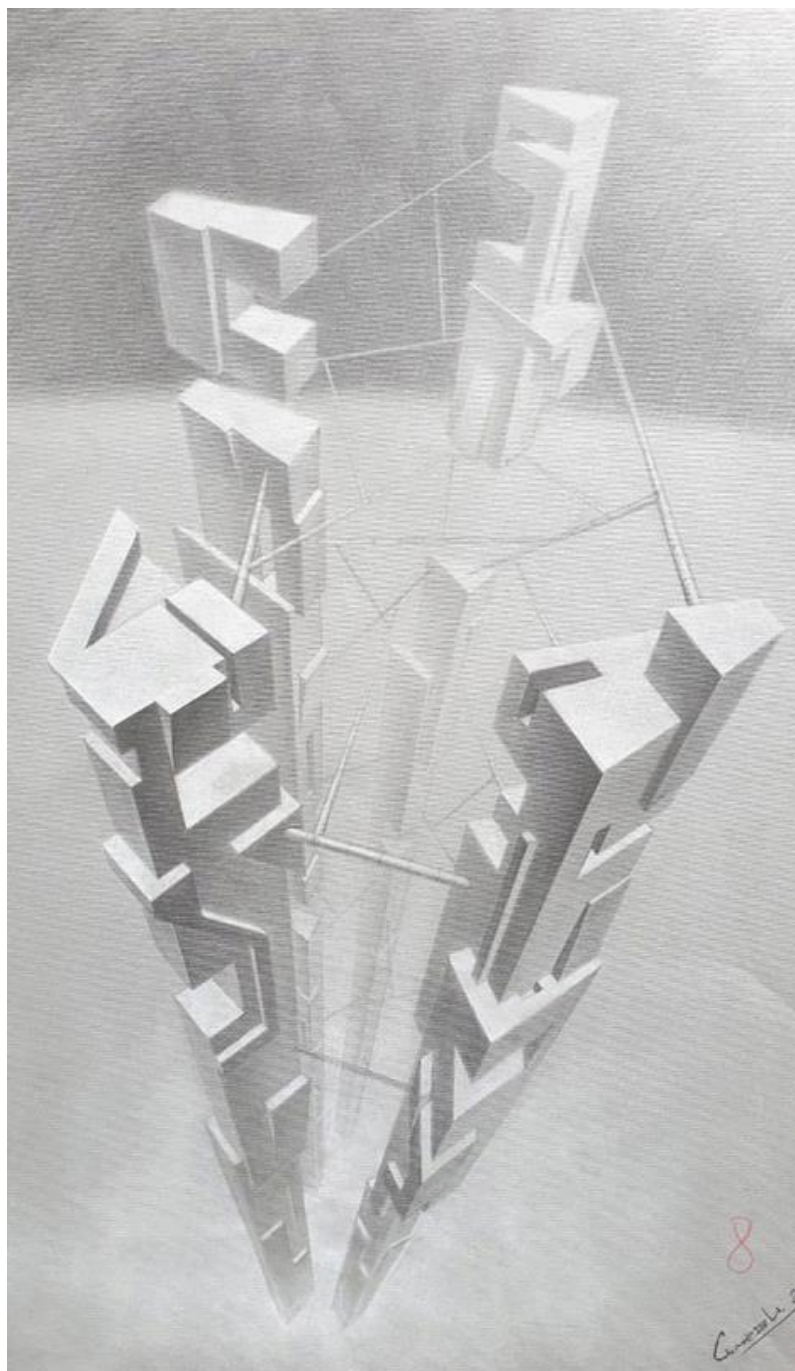


Рис. 2. Задание по архитектурной композиции по воображению. НГУАДИ [5]

В процессе работы акцентировать внимание студентов на том, что в этом задании ставится задача не только на выявление объемно-пластических свойств, но и на создание архитектурного образа будущей композиции, широко используются средства воздушной перспективы, акценты первого плана.

Как и в предыдущей работе, весь процесс создания архитектурного образа можно разбить на четыре основных этапа:

1. Этап ассоциативного осмысления: автор формулирует основные цели и задачи будущей композиции, а также выбирает принципы моделирования.

2. Графический поиск оптимального варианта: делаются варианты зарисовки с той или иной линией горизонта, без мелкой детализации с учетом логики и закономерностей формообразований в пространстве, осваиваются основные принципы развития архитектурной композиции.

3. Эскизирование ведется с проработкой основных масс композиции. Выявляется композиционный центр, ведется проработка основных деталей и выполняется на форматном листе выбранным материалом: карандаш, уголь, сангина и др.

4. Воплощение выбранной архитектурной композиции выполняется на форматном листе с тщательной проработкой форм, светотенью, обобщением и завершением работы.

В самом начале работы необходимо избегать «засорения» композиции деталями. Следовательно, упрощение на первом этапе работы необходимое, если не главное условие. В процессе рисунка важно продумать пластическую составляющую, избегая сложных криволинейных форм.

Необходимо помнить, что процесс поиска и эскизирования отличается от ведения работы с готовой композицией, так как рисунок будущей архитектурной композиции по воображению необходимо вести к усложнению последовательно. На основе анализа наиболее часто допускаемых студентами при выполнении задания ошибок, нами были сформулированы следующие методические принципы:

- не прорисовав «каркас» – не приступать к деталям;
- не проработав одну деталь – не приступают к другой;
- в работе «не сорить» разнообразием «ассортимента» форм;
- постараться не уходить от заранее выбранного варианта;
- широко использовать в рисунке проникновение (внедрение) одной формы в другую.

После того, как в процессе работы достигнута целостность крупных масс, приступают к деталям. Причем, если деталь нарушает общий пластический строй, ее необходимо убрать, либо подчинить общей идее – первоначальному замыслу. В длительной работе над композицией не надо жалеть время на более точное построение.

Работу ведут большими планами, не допуская преждевременной нагрузки деталями и излишней черноты. Используемый фон не должен превалировать над изображением, но и предметам не должно быть «тесно». Если предметы «упираются» в границы картинной плоскости, то тем самым исключается возможность передачи пространства.

Необходимо помнить, что увеличивая акцент первого плана (выдвигая предметы «на себя»), мы придаем ему большую значимость и монументальность. Камертон активности в проработке деталей, света, контрастов – это композиционный центр. Другие детали должны быть менее активны и подчиняться главному. Каждая тень в рисунке должна принадлежать объему, лежать на поверхности

и помогать выявлять форму. Большое значение в работе над архитектурной композицией имеет фактура штриха, которая корректирует эмоциональную оценку массы формы – чем крупнее фактура, тем больше кажется масса (рис. 1, 2).

Выводы. Рисунок архитектурной композиции по воображению является важным этапом в формировании полноценного проектировщика – архитектора и дизайнера. Во многом это обусловлено спецификой самого карандашного рисунка, благодаря чему его значение для развития ряда важнейших категорий профессионального мышления, в частности, в архитектуре и дизайне, только возросло в век компьютеризации. Значение рисунка архитектурной композиции по воображению определяется следующим:

- необходимостью решать сложный комплекс профессиональных и композиционно-технических задач, когда студент вынужден выйти из компьютерной «зоны комфорта» и развивать свое профессиональное воображение комплексно и на всех уровнях – и головой и руками.
- прямая связь между композиционной идеей (ее архитектурным образом, постановкой формы, графикой) и автором, когда студент напрямую привязан к своим собственным профессиональным навыкам и умениям, которые освоил в процессе обучения.
- гибкость и многозначность карандашного рисунка как средства фиксации архитектурных образов создает наиболее широкое поле для развития архитектурно-композиционного воображения.

Все вместе это обеспечивает условия для развития такой важной для архитектора и дизайнера профессиональной способности, как способность генерировать совершенно новые архитектурные образы, пространства и формы.

Список литературы

1. Кокорина Е.В. Архитектурный рисунок как креативная составляющая языка профессиональных коммуникаций: автореферат дис. ... кандидата архитектуры: 05.23.20 / Кокорина Е.В.; [Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т]. – Нижний Новгород, 2011. – 23 с.
2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник / Николай Ли. – М.: Эксмо, 2017. – 480 с.
3. Максимов О.Г. Рисунок архитектора, как генератор его профессиональной культуры и творчества / О.Г. Максимов // *Архитектура и строительство России*. – 2014. – № 12. – С. 36–40.

Список источников

4. Заха Хадид (31.10.1950 – 31. 03. 2016) [Электронный ресурс]. – URL: <http://isi.sfu-kras.ru/node/2671> (дата обращения: 27.06.2020).
5. Самойлов В.В. Личный архив.