

Сохацкая Д. Г., Васильева Е. А.
D. G. Sokhatskaya, E. A. Vasilyeva

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ
СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ В РУЧНОЙ ПОДАЧЕ ПРОЕКТОВ
ПЕРВЫХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ**

**STUDY OF THE PROBLEMS OF FORMING ARTISTIC SKILLS OF DESIGNERS
AND ARCHITECTS IN THE MANUAL SUBMISSION OF PROJECTS OF THE FIRST YEARS
OF TRAINING**

Сохацкая Дарья Геннадьевна – доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» Комсомольского-на-Амуре государственного университета, Член Союза дизайнеров России (Россия, Комсомольск-на-Амуре); тел. 8(962)288-02-68. E-mail: amurliman-design@yandex.ru.

Daria G. Sokhatskaya – Associate Professor, Design of Architectural Environment Department, Komsomolsk-na-Amure State University, Member of the Union of Designers of Russia (Russia, Komsomolsk-on-Amur); tel. 8(962)288-02-68. E-mail: amurliman-design@yandex.ru.

Васильева Елизавета Алексеевна – студентка кафедры «Дизайн архитектурной среды» Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27; тел. 8(984)178-28-92. E-mail: liza_veta20_00@mail.ru.

Elizaveta A. Vasilyeva – Student, Architectural Environment Design Department, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Khabarovsk Territory, Komsomolsk-on-Amur, Lenin str., 27; tel. 8(984)178-28-92. E-mail: liza_veta20_00@mail.ru.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования художественных навыков у студентов-дизайнеров. Художественные навыки являются основополагающими в формировании формо- и цветовосприятия, а также решают задачи закономерностей создания дизайна, видения цвета и архитектурной формы. Основной целью и задачей является разбор ранее используемых методов формирования художественных навыков, этапов разработки проекта в технике ручной и клаузурной подачи у студентов дизайнеров и архитекторов. Рассмотрены особенности восприятия формы и цвета в проекте, влияние цвета на понимание объекта в целом. Произведён анализ видов ручной подачи проекта и особенности их использования.

Summary. The article deals with the problems of formation of artistic skills of design students. Artistic skills are fundamental in the formation of form and color perception, and solve the problems of patterns of design creation, vision of color and architectural form. The main purpose and task is to analyze previously used methods of forming artistic skills, the stages of project development in the technique of hand and claussure in students of designers and architects. The peculiarities of the perception of form and color in the project, the influence of color on the understanding of the object as a whole are considered. The analysis of the types of manual pitch of the project and the peculiarities of their use is made.

Ключевые слова: художественный навык, форма, цвет, ручная подача, клаузура, дизайн.

Key words: artistic skill, shape, color, manual feed, claussure, design.

УДК 7.021

Художественный навык – это умения, выработанные художественными упражнениями, в совершенстве изученные техники художественного восприятия, построения композиции, понятия света и тени, объёма и цвета. Формирование художественных навыков отвечает нескольким требованиям, среди которых – полное подчинение навыка процессу художественного мышления, развитие которого в свою очередь основано на глубоком изучении теоретической части, насмотренности, эстетическом восприятии, понимании построения формы и взаимодействия цвета.

Основополагающей частью развития художественного навыка является отработка умения выражать свои мысли в графических образах. Важную роль в приобретении данного умения играет академический рисунок. Эта учебная дисциплина обеспечивает студенту возможность изучения взаимодействия формы и цвета, понимания работы света и тени [2]. Понимание и применение законов и средств выразительности академического рисунка облегчает дизайнеру процесс создания архитектурной формы, где академический рисунок с натуры направлен на совершенствование передачи характерных черт объектов изображения.

Одной из главных задач в процессе рисования с натуры является анализ изображаемых объектов, их взаимодействия друг с другом, характерных форм и фактур. При изображении композиции с натуры у всех объектов композиции можно выделить несколько основополагающих признаков: пропорции и конструкцию. Главным навыком, который необходимо освоить студенту, считается чувство пропорций. Этот навык заключается в соотношении размеров отдельных частей объекта относительно друг друга и всей композиции. Правильная передача пропорций объектов помогает студентам сохранить и не исказить их при масштабном перенесении композиции на бумагу, а точная передача его конструкции и строения позволяет более верно передать идею и концепцию изображаемого предмета.

Обучение студентов дизайнеров и архитекторов академическому рисунку включает в себя изучение фундаментальных принципов выполнения рисунка, методов формирования объёма, цвета и фактуры. Процесс обучения подразумевает формирование представлений о предмете и усвоение знаний на основе переработки информации, полученной путём приобретения опыта во время контакта с преподавателем.

Большое значение в формировании художественных навыков имеет освоение графической подачи проекта, поэтому крайне важно во время обучения организовать глубокое изучение различных техник изображения, владение различными материалами и способами подачи информации [4]. Под различными техниками изображения подразумеваются виды нанесения рисунков и чертежей, техники построения форм и объёмов, использование разных видов материалов в нанесении чертежей, таких как карандаш, рапидограф, перьевая ручка, рейсфедер, а также способы нанесения цвета и цветовых акцентов (отмывка, тамповка и др.).

При разработке проекта в ручной подаче можно выделить несколько этапов, последовательное выполнение которых позволит осуществить работу на высоком уровне.

Первым этапом разработки проекта является выполнение клаузуры, которая выражает первоначальную идею автора. При выполнении клаузуры важно учитывать особенности географического расположения проектируемого объекта, а также его смысловую и практическую нагрузку. Важной частью выполнения клаузуры является работа с аналогами и изучение справочной литературы, что поможет более детально сформировать образ объекта.

Вторым этапом является вариантное проектирование, которое включает в себя разработку более точных эскизов идеи, варианты конструктивного устройства объекта проектирования, вариации форм и размеров, цветовую гамму объекта.

Третьим этапом разработки проекта будет выполнение черновых чертежей в масштабе. На данном этапе происходит детальная разработка всех чертёжных элементов проекта, таких как фасады, планы, генеральный план, ситуационный план, перспективные изображения и изображение деталей объекта проектирования [1]. Одним из главных навыков на этом этапе является владение основами начертательной геометрии, т. к. все чертежи должны подчиняться её законам и правилам. Также должное внимание нужно уделить работе с нормативными документами и актами, которые регламентируют осуществление градостроительной и архитектурной деятельности.

Следующим этапом можно выделить выполнение чистовой подачи проекта (см. рис. 1), который также можно разбить на несколько этапов:

1. отработка вариантов компоновки чертежей на проекте;
2. определение цветовой гаммы проекта и подборка способа нанесения чертежей и цветового решения;
3. выполнение чистовых чертежей на планшете в карандаше;

4. отработка цветовой подачи проекта и выполнение чертежей, с помощью рапидографа.

Этот этап разработки проекта в ручной подаче является заключительным и подразумевает использование всех навыков, полученных во время обучения. Выполнение работы в чистовой подаче является одним из самых сложных этапов разработки проекта, поскольку на этом этапе сложно исправить какие-либо погрешности и недочёты.

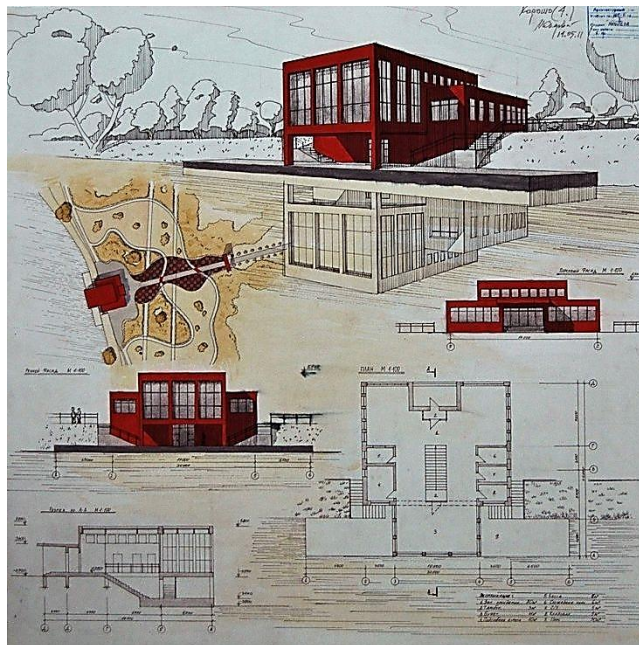

Рис. 1. Пример выполнения архитектурного проекта в ручной подаче

Выполнение архитектурного проекта в ручной подаче формирует у студента дизайнера и архитектора навык объёмно-пространственного виденья, выполнения детальных чертежей с опорой на законы начертательной геометрии, понятие цвета и формы, учит студентов работать с нормативными документами.

Для отработки чертёжных навыков и постановки руки студенты дизайнеры и архитекторы выполняют клаузурные эскизы. Особенностью данных эскизов является выполнение изображений от руки, без использования чертёжных инструментов, а также ограниченность времени выполнения задачи. Целью выполнения подобных упражнений является формирование у студента творческих способностей и умения выразить первоначальные представления об объекте проектирования [1]. Метод клазурного эскизирования вырабатывает у студентов умение креативно мыслить, находить неординарные решения поставленной задачи, а также из-за ограниченности срока выполнения помогает выработать навык качественного распределения времени.

Ещё одной особенностью выполнения клазурных эскизов является самостоятельность выполнения работы: педагог не вмешивается в процесс создания клазуры, чтобы не нарушить процесс творческой деятельности.

Выбор материалов во время выполнения клазуры не ограничен, но в силу небольшого количества времени, отведённого на выполнение, выбираются так называемые «быстрые» материалы (см. рис. 2), к которым относятся: маркеры (спиртовые или акварельные), рапидографы различной толщины, ручки, карандаши.

При выполнении клазуры нужно придерживаться определённых требований:

- выполнение работы самостоятельно, без консультаций с преподавателем и другими студентами и использования какой-либо справочной литературы, т. к. данное упражнение направлено на понимание сути задания;

- выполнение работы в строго отведённых временных рамках и в полном объёме, соответствующем заданию;
- визуальное отражение основных аспектов идеи и объяснение объёмно-пространственной формы;
- должна соблюдаться чётко просматриваемая композиция, статика или динамика изображения;
- отражение всех аспектов проекта, учитывание формы и конструкции проектируемого объекта, функциональных связей, а также влияние географического положения объекта на его форму и наполняемость.

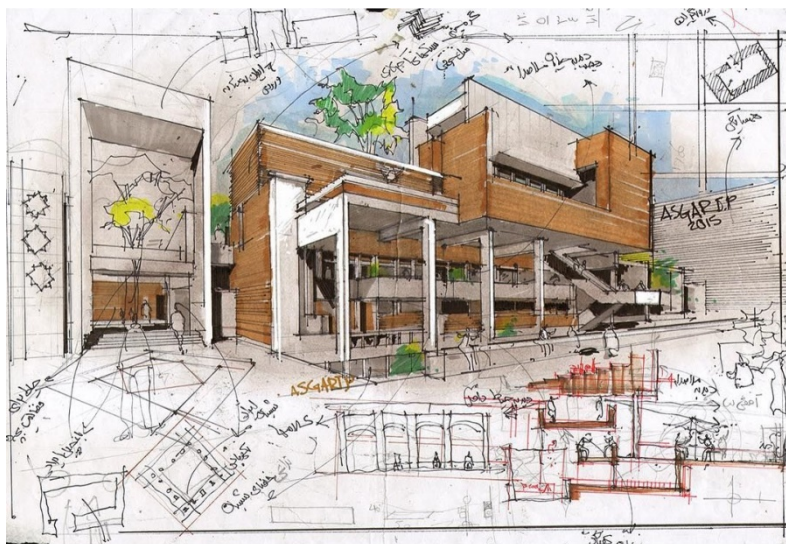

Рис. 2. Пример выполнения клаузуры с помощью спиртовых маркеров и линера

Важной частью формирования художественных навыков является изучение влияния цвета на форму объекта. Каждая форма, проектируемая человеком, воспринимается во взаимосвязи с её цветом и колористикой среды, в которой она находится [11]. Цвет формирует восприятие формы и частично определяет её функциональные особенности. При изменении цвета той или иной формы происходит изменение восприятия её существующих свойств и определение новых. Таким образом, мы можем использовать язык цвета как средство архитектурной выразительности, придавая форме те или иные свойства.

С точки зрения восприятия каждый цвет несёт определённую смысловую нагрузку, что может влиять на ощущения человека в пространстве, например, синий цвет воспринимается людьми, как более безопасный и успокаивающий, а красный вызывает чувство агрессии.

Цвет при правильном использовании способен влиять не только на психологическое восприятие пространства, но и на его объёмное восприятие. Известно, что тёмные цвета зрительно сужают пространство: маленькое помещение, выполненное преимущественно в тёмных тонах, визуально сужается и выглядит меньше. Тёмная отделка стен на 20-40 % уменьшает искусственную освещённость в помещениях, а также приглушает естественный свет. Окраска помещений и объёмов в светлые тона зрительно расширяет пространство. Объекты, выполненные в светлых тонах, кажутся более крупными и фундаментальными. Используя закономерности восприятия пространств в зависимости от способа их окраски, можно получить противоположное впечатление от одного и того же объёма.

Если учитывать влияние цвета на форму и восприятие, можно создать ощущение более свободной и крупной формы или же, наоборот, более узкого и вытянутого пространства и формы.

Подводя итоги, можно сказать, что формирование художественных навыков у студентов дизайнеров и архитекторов сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Каждое выполня-

емое упражнение в ручной подаче развивает определённые навыки, поэтому недостаточная отработка того или иного упражнения влияет на развитие навыка в целом. Постановка руки происходит путём постоянной отработки графических упражнений, вследствие которой у студента появляется свой собственный почерк и стиль подачи проектов.

Важность формирования художественного навыка заключается в умении быстро и понятно изобразить идею проекта, а также объяснить с помощью графического изображения особенности образования проектируемой формы [3]. Художественный навык является важной частью проектирования в целом, т. к. даже компьютерное проектирование не обходится без ручных эскизов, особенно на ранних этапах разработки проекта. Умение изобразить форму от руки облегчает будущему дизайнеру или архитектору понимание поставленной задачи, а также помогает быстрее перейти от более лёгких, начальных этапов проектирования к более сложным и трудоёмким.

ЛИТЕРАТУРА

1. Архитектура, строительство, дизайн: учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Лазарева. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 318 с.
2. Архитектурный дизайн: словарь-справочник / под ред. Е. С. Агранович-Пономаревой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 346 с.
3. Дизайн архитектурной среды: учебник для вузов / Г. Б. Минервин, А. П. Ермолаев, В. Т. Шимко и др. – Москва: Архитектура-С, 2004. – 504 с.
4. Ермолаев, А. П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер: имена, суждения, анализы: учебное пособие для вузов / А. П. Ермолаев. – Москва: Архитектура-С, 2004. – 204 с.
5. Коротеева, Л. И. Основы художественного конструирования: учебник для вузов / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. – Москва: Инфра-М, 2013. – 303 с.
6. Ларченко, Д. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование / Д. Ларченко, А. Келле-Пелле. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 478 с.
7. Минервин, Г. Б. Основные задачи и принципы художественного проектирования. Дизайн архитектурной среды: учебное пособие для вузов / Г. Б. Минервин. – Москва: Архитектура-С, 2004. – 94 с.
8. Покатаев, В. П. Дизайнер-конструктор. Конструирование оборудования интерьера: учебное пособие / В. П. Покатаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 384 с.
9. Димитриади, Е. М. Комплексный подход к формированию колористики городской среды / Е. М. Димитриади // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 2020. – № I-2 (41). – С. 9-13.
10. Сохацкая, Д. Г. Предметно-функциональный код как компонент дизайн-кода / Д. Г. Сохацкая // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 2019. – № IV-2 (40). – С. 62-66.
11. Гринкруг, Н. В. Современные тенденции организации интерьеров учебных заведений / Н. В. Гринкруг, Е. А. Чусова // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о природе и технике. – 2021. – № I-1 (49). – С. 4-5.
12. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных трудов. Вып. 2 / под ред. А. В. Шункова, Н. С. Поповой, Т. Ю. Казариной. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. – 378 с.
13. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование: учеб. пособие / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. – 150 с.