

3. Коршунова Е. М. Реконструкция объектов исторической застройки Санкт-Петербурга как стратегическое направление развития города. М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т, 2012. 156, 2 с.
4. Реконструкция зданий и сооружений : учебное пособие для строительных специальностей вузов. / под ред. А. Л. Шагина. М. : Высшая школа, 1991. 352 с.
5. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий : учебное пособие для архитектурных и строительных специальностей вузов / под ред. В. И. Травина. Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. 2-е изд. 251 с.
6. Товстенко Т. Д. Реконструкция исторической застройки городов. Киев : Будівельник, 1984. 72 с.
7. Копсова Т. П. Реконструкция исторически сложившейся застройки городов : учебное пособие. Казань: КИСИ, 1992. 61 с.

© Е. М. Иванова, С. П. Кудрявцева

Ссылка для цитирования:

Иванова Е. М., Кудрявцева С. П. Архитектурно-градостроительные принципы модернизации исторической застройки // Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2018. № 1 (23). С. 5–12.

УДК 378

ВВЕДЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

М. В. Храмова

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет

Стремительное изменение форм и технологий профессиональных коммуникаций в архитектурной проектной деятельности заставляет обратить внимание на сам процесс формирования профессионального изобразительного языка будущего архитектора и дизайнера. В современном мире происходящие изменения в общественной жизни требуют развития особых способов образования, новых педагогических технологий, методов, направленных на индивидуальное развитие личности. Для правильной постановки задач обучения рисунку важно понимание, что это не только освоение набора прикладных навыков, но и средство развития пространственного мышления и художественно-композиционного видения. За последние несколько лет в различных высших архитектурных и дизайнерских школах, особенно в России, в связи с подготовкой и переходом на образовательные стандарты нового поколения был накоплен значительный опыт совершенствования преподавания рисунка и разработки новых современных обучающих технологий.

Ключевые слова: рисунок, изобразительный язык, пространственное мышление, потенциал, пластика, графика, объект

INTRODUCTION OF NON-TRADITIONAL CREATIVE TASKS TO THE FINE ACTIVITIES OF THE EXPERTS

M. V. Hramova

Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering

The rapid change in the forms and technologies of professional communications in architectural design activities forces one to pay attention to the very process of forming the professional visual language of the future architect and designer. In the modern world, the changes taking place in public life require the development of special methods of education, new pedagogical technologies, methods aimed at the individual development of the individual. For the proper formulation of tasks for teaching drawing, it is important to understand that this is not only mastering a set of applied skills, but also a means of developing spatial thinking and artistic compositional vision. Over the past few years, in various higher architectural and design schools, especially in Russia, in connection with the preparation and transition to the educational standards of the new generation, considerable experience has been gained in improving the teaching of drawing and the development of new modern teaching technologies.

Keywords: drawing, visual language, spatial thinking, potential, plastic, graphics, object.

«Рисовать – это значит наблюдать, открывать, изобретать, создавать новое. Рисование – есть процесс мышления».

В настоящее время содержание программ на первом курсе по многим дисциплинам организовано на репродуктивном уровне обучения (выполнение по образцу, изучение существующих способов изображения, приобретения умений и навыков и т. п.). Программа по рисунку на первом курсе включает задания, направленные на формирование навыков ремесла, культуры штриха, умения точного построения геометрических фигур и каркасов, умения работать тоном, передавать пространство, умения ориентироваться в заданном формате – то есть выполнять требования преподавателя по каждому заданию. Упражнений *творческого характера*,

предусматривающих самостоятельность исполнения на первом курсе, очень мало. Следовательно, на втором году обучения, когда студенты должны воплощать в жизнь свои личные творческие работы (рисунки), они к этому бывают абсолютно не готовы, потому что воображение, фантазия находятся в состоянии «покоя» или не активизированы. Именно поэтому одна из важных задач преподавателя – «разбудить» творческую активность студентов, зажечь в них интерес к предмету, создать атмосферу соперничества в хорошем смысле слова.

Различные виды искусства являются творческими и креативными, поскольку не существует заранее подготовленных решений и задач. Возможно бесконечное решение вариантов и индивидуальных интерпретаций. Эти задачи в искус-

стве различаются по своей специфике и, конечно, сложности. Все независимые художники обычно ставят свои собственные задачи, практикуя и исследуя свои пути [2, с. 52]. Художник как бы ограничивает себя, ставит перед собой широкие или узкие рамки. В жизни дизайнер или архитектор получает конкретные задачи с определёнными требованиями и чёткими границами при выполнении заданий. И учащиеся художественных школ, как правило, попадают в эту же категорию – выполняют конкретные задания своих преподавателей, которые требуют определённых предметных решений. Тем не менее все художественные и визуальные задачи схожи в том, что для них желательнее найти креативное решение.

Уровень подготовки студента творческой профессии должен быть универсальным инструментом в использовании пластического языка, развиваемый графикой, живописью, скульптурой, инсталляцией и т. д. Формирование мировоззрения студента, а также модель реальности через её предметное наполнение, должно выстраиваться через систему «открытий», инструментом которых является пластический язык. Поэтому на этапе образования важно расширять художественный кругозор. Для этого необходимы регулярные выходы и в выставочные залы и посещения творческих мастерских и беседы о современном искусстве. И графика, и живопись, и скульптура служат основой для методических инноваций в использовании заданий пластического цикла, опирающиеся на пластические открытия искусства 20 века, где подразумевается работа с различными материалами. Происхождение любого графического языка уходит корнями в практику рисунка. Без хорошей школы реалистического рисунка, каждодневных упражнений в набросках и зарисовках – никогда не достичь хороших результатов. Очень полезно, а подчас необходимо использовать технику «быстрого рисунка» – это дисциплинирует студента, обязывает мыслить его аналитически и не допускать в работе ошибок.

Рисунок в современном понимании не простое изображение, а способ выражения различных идей, где пластика мышления должна основываться на овладении различными техниками рисования [3, с. 33]. Каждый студент должен стремиться выработать свой графический почерк в рисунке, открывать от задания к заданию

возможности для его совершенствования с целью освоения профессиональной фиксации идей и образов.

Признаки специалиста с развитым изобразительным языком и мышлением:

- современность;
- острота;
- оптимальность изобразительных средств;
- эмоциональная информационность;
- отсутствие признаков случайного;
- динамичность последовательности.

Творческий аспект в искусстве часто подчёркивается распространённой фразой: «В искусстве нет правил». И это абсолютная правда. Получается, что при визуальном решении задач не существует списка абсолютных истин «так может быть» и «так не должно быть», которым мы должны следовать. В различные мировые эпохи перед визуальным искусством стояли различные задачи и потому совершенно абсурдно будет говорить о точных законах. Конечно в данном контексте мы не имеем в виду академическую школу, академический рисунок с её неоспоримыми законами и правилами. Мы говорим о творческом процессе при решении художественных и дизайнерских задач. Следовательно, эти решения обязаны своим успехом хорошим идеям. Студенты часто спрашивают: «Откуда взять идею?». И почти все сталкиваются с этой проблемой время от времени. Ведь даже профессиональный художник не всегда понимает, как лучше передать на холсте задуманное, а писатель – вдохновиться, глядя на пустой лист бумаги.

Идея в искусстве принимает различные формы, а сама идея включает и содержание, и форму. Сами средства передачи могут быть различными, но процесс разработки универсален. Это три абсолютно простых вида деятельности:

- думать;
- смотреть;
- делать.

Совершенно понятно одно: момент озарения редко случается без предварительных затрат энергии на решение задачи. Луи Пастер сказал: «Случай помогает подготовленному уму». Художник же Чак Клоуз выразился в таком духе: «Вдохновение для дилетантов. Остальные должны работать. Заставляйте себя работать – и только в работе придёт вдохновение».

Рис. 1. Анастасия Ланёва (гр. ДАС 21-15)
«Старый город»
рук. М. В. Храмова

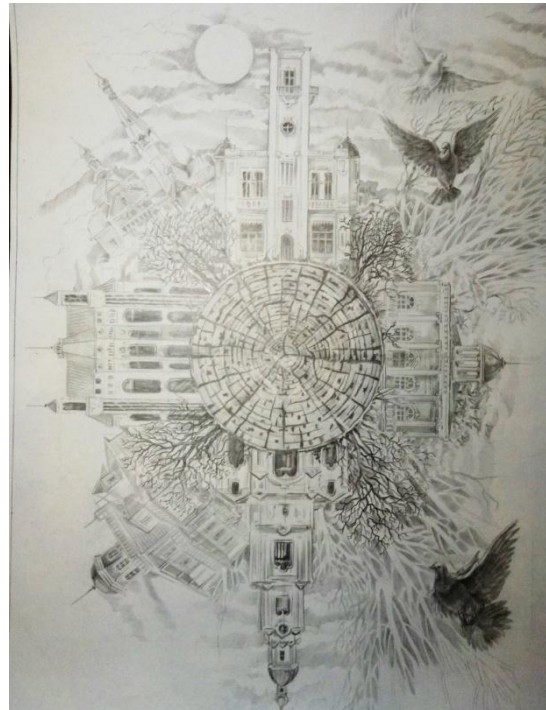

Рис. 2. Руфия Зиганшина (гр. Аб 21-15)
«Астраханская симфония»
рук. М. В. Храмова

Мышление – важная и неоспоримая часть при решении художественных задач. Мышление задействовано во всех аспектах творческого процесса. И здесь случайность или случай – это тоже элемент искусства. Все виды существующих рисунков мы можем применять и на более творческом, декоративном виде работ в графической композиции. В учебный процесс просто необходимо вносить задания декоративного, где-то экспериментального формата. Рисунок должен играть роль экспериментальной лаборатории, но ещё раз подчеркнём, что академические знания рисунка должны оставаться основополагающими в системе обучения данного предмета. И каждое задание необходимо выполнять теми графическими материалами, которые сделали бы работу максимально выразительной и информативной. Использование самых разнообразных материалов – цветная бумага, калька, текстурный картон, тушь любого цвета, мягкие материалы (уголь, сепия, соус и т. д.). Рисунки могут выполняться в технике станковой графики: наряду с акварелью, коллажем, может быть использована сложная, но по своим качествам, изысканная техника совмещения рисунка пером (линером, рапитографом) в сочетании с пастельными карандашами. Таких мыслимых и, если хотите, немислимых сочетаний фактур и материалов может быть великое множество. Необходимо как можно больше разнообразить материал, которым мы рисуем. Задания этого цикла представ-

ляют собой симбиоз архитектурной идеи и виртуозной графики. Чем больше идей нас буревает, тем более изощрённым должен становиться наш изобразительный арсенал.

Вид деятельности для всех типов рисунка один – закрепление знаний во время изображения объекта с натуры, по памяти, по воображению. Использование педагогических технологий в изобразительной деятельности способствует и раскрывает мысли студента от замысла к исполнению. Наиболее действенным средством работы с пространством в рисунке является применение имприматуры – предварительной грунтовки рабочего поля картинной плоскости материалом, по тону, цвету и качеству отвечающим изображаемому сюжету. Ещё до обозначения структуры пространства на рабочем поле листа удаётся запечатлеть «предощущение» будущего пространства. При такой трактовке происходит более сильное чувственно-образное воздействие.

Рисунок в современном понимании – не простое изображение, а способ выражения различных идей, где пластика мышления должна основываться на овладении различными техниками рисования. Становится актуальным синтез академического рисунка и живописи и прикладных графических программ.

Российская высшая школа преподавания архитектуры и дизайна, постоянно ищет новые интересные пластические приёмы в освоении

графического рисунка. Преподаватели вынуждены развивать задания, методики, техники и приёмы, позволяющие «погружать», «воодушевлять» и «вдохновлять», «заражать», «просвещать», «строить», «развивать» и всячески превращать студентов со стереотипами обыденного сознания в людей, владеющих творческим сознанием. воображением и профессиональными методами [5, с. 103].

Для преподавателей характерно то, что задания недолго повторяются – на смену одних приходят другие, что не означает реальной истощенности первых. Многие из творческих тем могут развиваться и адаптироваться к новым временам и новой практике жизни. Нет ничего неизменного. даже такой оплот незыблемости, как «академическая школа», сегодня мало общего имеет с академией братьев Каррачи. Тем более, это относится к образованию, призванному опережать потребности жизни, общества, бизнеса, искусства.

Общей негласной методической установкой можно считать сочетание в заданиях исследования опыта искусств и культуры + освоение творческих правил и методов. Иначе – синтез повторения, изучения и развития. Эти моменты присутствуют во многих своеобразных заданиях.

Изобразительная деятельность включает в себя восприятие реальных форм, их переосмысление, преобразование и отражение в соответствии с видением автора. Конечное изображение является результатом творческого переосмысления объекта и средством достижения определённой цели в виде «учебного» или, по большому счёту, «художественного произведения».

Взаимосвязь рисунка архитектора-дизайнера с его творческими задачами проектирования рождает новые композиционно-художественные решения, новый взгляд на, казалось бы, обыденные вещи. Природа, её структурное формообразование, колористическая изменчивость освещения всегда рождает разные выразительные архитектурные образы. На эмоциональном воздействии природы основаны многие композиционные идеи. Архитектор-дизайнер всегда творит в реальном пространстве, но при этом показывает взаимоотношение предметных форм в пространстве (реальном и иллюзорном). Творческое воображение обеспечивает умение быстро и правильно находить решение задач с высокой степенью индивидуальности, оригинальности и, если хотите, уникальности.

Список литературы

1. Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. М. : ООО Попурри, 1999. 224 с.
2. Крисциан Г., Шлемп-Улкер Н. Визуализация идей: набросок, эскиз, раскладовка. Verlag Hermann Schmidt Mainz, 2006. 204 с. ISBN 3-87439-662-2 [русск.яз., илл.]
3. Архитектурный рисунок: инновационные технологии обучения : учебное пособи / сост. Е. И. Прокофьев. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2008.
4. Мельников В. А. Мыслить рисунком : учебное пособие. Уфа, 2007. 102 с.
5. Баклыский П. В. Рисунок : учебное пособие. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. 160 с.

© М. В. Храмова

Ссылка для цитирования:

Храмова М. В. Введение нетрадиционных творческих задач в изобразительную деятельность специалиста // Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2018. № 1 (23). С. 12–15.