

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.5.39>

Прохоров Сергей Анатольевич, Шадури Александр Владимирович, Прохоров Никита Сергеевич
Традиции и инновации живописной составляющей в архитектурно-дизайнерском образовании

В статье рассматривается историко-педагогический компонент живописной подготовки в архитектурно-дизайнерском образовании России, а также в какой степени в современной педагогике художественной сферы для дизайнеров архитектурной среды необходимо внедрение инновационных технологий. Авторы в реалиях современного образования предлагают разработанную ими эффективную авторскую методику обучения от реалистического изображения классической живописи на уровне бакалавриата до ее цветографических интерпретаций, выполненных на основе новейших компьютерных технологий, на уровне магистратуры.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2020/5/39.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 5. С. 199-203. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2020/5/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Visual, Decorative and Applied Arts and Architecture

УДК 7.036

Дата поступления рукописи: 03.02.2020

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.5.39>

В статье рассматривается историко-педагогический компонент живописной подготовки в архитектурно-дизайнерском образовании России, а также в какой степени в современной педагогике художественной сферы для дизайнеров архитектурной среды необходимо внедрение инновационных технологий. Авторы в реалиях современного образования предлагают разработанную ими эффективную авторскую методику обучения от реалистического изображения классической живописи на уровне бакалавриата до ее цветографических интерпретаций, выполненных на основе новейших компьютерных технологий, на уровне магистратуры.

Ключевые слова и фразы: живопись; декоративная живопись; цветографические интерпретации; дизайн архитектурной среды; архитектурно-дизайнерское образование; компьютерные технологии; магистратура.

Прохоров Сергей Анатольевич, д. иск., доц.

Шадурин Александр Владимирович, доц.

Прохоров Никита Сергеевич

Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова, г. Барнаул

prokh64@mail.ru; schadurin@mail.ru; pronja64@mail.ru

Традиции и инновации живописной составляющей в архитектурно-дизайнерском образовании

Рассмотрение компонента живописной подготовки средовых дизайнеров в Российской Федерации представляется частью развития историко-педагогической науки, начиная с периода Древней Руси X-XI вв. и вплоть до ведущих современных архитектурных школ рубежа XX-XXI вв. [10].

Актуальность данного исследования состоит в том, что одним из важных лейтмотивов живописной компоненты современного художественного образования в архитектурной подготовке является разработка и включение в процесс обучения студентов передовых приемов и методик, имеющих фундаментальное значение в процессе выявления их творческого потенциала как будущих специалистов.

Научная новизна исследования нами определяется тем, что если в ранних работах мы рассматривали данную тему на уровне бакалавриата, то в данной статье исследуется вопрос взаимодействия живописной компоненты с инновационными цифровыми технологиями на уровне магистратуры, что необходимо для решения более сложных проектных архитектурно-дизайнерских задач.

Цель данного исследования – проследить развитие живописной составляющей в российском архитектурно-дизайнерском образовании со времён его становления вплоть до наших дней; **задача** – определить парадигму развития и обозначить место инноваций живописной составляющей в общей структуре архитектурно-дизайнерского образования от уровня бакалавриата до уровня магистратуры. Рассматривая этот вопрос, сначала мы обращаем внимание на цепочку развития живописных приемов прошлых столетий, что помогает понять происходящие процессы в исторической ретроспективе, глубже изучить традиции, а также определить степень необходимости инноваций в разработках новаторских методик и внедрения их в современную педагогическую деятельность учебной образовательной стратегии.

Архитектура – «Мать всех искусств» – на протяжении многих столетий обуславливала само существование живописи, но она же, в свою очередь, одновременно подерживалась и обогащалась живописью, скульптурой, гобеленом, витражом, мозаикой. В XX же веке именно живопись приняла на себя роль лидера в новом формообразовании и со временем весьма существенно преобразила архитектуру [4]. Как предтечу начала архитектурной подготовки в России можно рассматривать зодчество Древней Руси периода IX-X вв., это тот промежуток времени, когда активно формировалось древнерусское государство. Как и в европейских

странах, где первоначальная передача знаний строительного дела велась в цеховых мастерских, так и на Руси опытные мастера плотнического искусства создавали свои рабочие артели, в которых молодые зодчие под руководством опытных мастеров осваивали строительное и архитектурное дело.

В период XVII-XVIII вв., во времена реформ, проводимых Петром I, особое значение придавалось подготовке каменных дел мастеров, для чего молодые зодчие регулярно направлялись в Западную Европу для обучения строительному мастерству.

Во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны в 1749 году в Москве была создана «Дворцовая школа» (ныне МАРХИ), которой руководил крупный архитектор того времени – князь Дмитрий Васильевич Ухтомский. Под руководством Д. В. Ухтомского обучались архитектурному делу такие известные мастера, как Александр Кокоринов – будущий ректор Императорской Академии художеств, Иван Старов – профессор и академик, Матвей Казаков – крупнейший архитектор, один из основоположников русского классицизма, который в 1738 основал архитектурное училище при Экспедиции кремлевского строения в Москве, и многие другие [3].

В 1757 году, во время царствования Екатерины Великой, в Петербурге создается «Академия трех знатнейших художеств», которая в 1764 году была преобразована в Императорскую академию художеств, ныне – Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, ваяния и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской Академии художеств, с исторически сложившимися традициями архитектурной подготовки.

Широко известно, что подъем развития архитектуры, а также архитектурно-дизайнерских направлений в начале XIX века был связан с открытием новых технологий, строительной техники, появлением строительных материалов, расширенного производства стекла, бетона, стальных конструкций и т.д. Естественно, что в это время появляются новые требования к более современному строительству, поэтому в образовательной среде встал вопрос о подготовке специалистов новых направлений в архитектуре. В связи с этим в России, как и в ведущих странах Европы – Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, создаются новые высшие инженерные школы по подготовке специалистов-архитекторов, идет разделение профессии по специальностям архитекторов-художников и инженеров-архитекторов [8]. Это разделение заложило тенденции создания двух основных направлений архитектурной школы в России – художественного и технического, или, иными словами, архитектурно-художественной и архитектурной инженерно-строительной подготовки специалистов, что нашло отражение и в Постановлении Совета Народных Комиссаров от 18 декабря 1920 года о создании в Москве на базе Училища живописи, ваяния и зодчества Высших художественно-технических мастерских – ВХУТЕМАС [7].

В стенах ВХУТЕМАС был заложен принцип симбиоза художественного и технического подходов в обучении при подготовке молодых специалистов-архитекторов. Феномен и новаторство обучения во ВХУТЕМАС состояли в объединении художественной подготовки с архитектурной, с прикладными специальностями по изготовлению изделий из дерева, керамики, текстиля и обработке металла, где на младших курсах для всех специальностей впервые вводится курс пропедевтики, формируются главные принципы пространственных искусств, которые являются актуальными до настоящего времени.

В 1926 г. ВХУТЕМАС был реорганизован в Высший художественно-технический институт – ВХУТЕИИ, далее в 1930 г. архитектурный факультет ВХУТЕИИ объединяют с факультетом Московского высшего технического училища, преобразовывая его в ВАСИ – Высший архитектурно-строительный институт, а уже в 1933 постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) ВАСИ был переименован в Московский архитектурный институт – МАРХИ [11].

В архитектурных учебных заведениях после окончания Второй мировой войны обучение было связано с подъемом индустриализации, перед страной остро стояла проблема подготовки специалистов, необходимых для восстановления разрушенных промышленных и жилых сооружений. В это время подготовка будущих архитекторов сосредотачивается на гражданском и сельскохозяйственном строительстве, проектировании сложных инженерно-технических сооружений. В дальнейшем в архитектурных институтах начинают более активно вести художественную подготовку по специальностям, связанным с разработками интерьеров и внутренним оборудованием зданий, открываются новые специальности, такие, как промышленный дизайн, дизайн архитектурной среды, ландшафтный дизайн.

Переходя к современному этапу изобразительных тенденций в архитектурно-дизайнерской подготовке, необходимо привести в качестве примера передовые ведущие высшие учебные заведения центральной части России, в первую очередь Московский архитектурный институт – МАРХИ (Государственная архитектурная академия), являющийся наследником великих традиций, заложенных русскими архитекторами и художниками в архитектурно-художественном образовании; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств, Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. фон Штиглица, а также надо отметить большую роль, которую играют ведущие крупные региональные архитектурно-дизайнерские школы.

В современных учебных заведениях студенты, будущие архитекторы-дизайнеры, наряду со специальными предметами осваивают художественные приемы на практических занятиях по живописи, рисунку и скульптуре. Цикл дисциплин «Рисунок – Живопись – Скульптура» является важной составляющей в подготовке высококвалифицированных специалистов по направлениям «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» [6].

Художественная подготовка как составная часть изучения специальности дизайна архитектурной среды, несомненно, исторически сложилась, имеет свои образовательные традиции и по праву занимает одно из важных

мест в формировании изобразительного проектного мироощущения. Развитие электронных и интерактивных технологий, применение новых материалов в создании архитектурных объектов, зданий и сооружений предполагает новый взгляд на художественную составляющую в высшем профессиональном образовании, в том числе и на дисциплину «Живопись», при подготовке студентов по направлению «Дизайн архитектурной среды» в современных условиях. Перед нами, художниками-педагогами, стоит дилемма: преподавать студентам, как и прежде, весь традиционный комплекс основ изобразительной грамоты или же опереться на конечные результаты последних новейших достижений искусства и техники и уже на их базисе строить методику подготовки в области архитектурного дизайна. Основываясь на ретроспективном обзоре развития русской архитектурно-художественной школы в подготовке изобразительных дисциплин, опираясь на традиции, методы и приемы, учитывая появление новых информационных технологий, можно сделать вывод, что внедрение инновационных достижений в российское высшее образование, связанное с подготовкой дизайнеров архитектурной среды, ее составляющей в обучении живописи, несомненно, актуально и требует нового осмысления содержания дисциплины. Целью такого реформирования живописной составляющей в архитектурно-дизайнерской подготовке является введение ряда новых компетенций, связывающих современное изобразительное искусство с многовековым историческим опытом, сохранение преемственности обучения традиционным методам живописи, и в то же время внедрение новаций в процесс художественного формирования архитектурного пространства.

В связи с этим необходимо решить задачу построения современной методики ведения предмета «Живопись» в художественную подготовку архитектурно-дизайнерских направлений на современном этапе, которую мы видим как эволюционный путь развития программы обучения от непосредственного освоения приемов классического реалистического изображения живописи к ее цветографическим интерпретациям через новые компьютерные технологии. В процессе разработки теоретической и практической частей методики построения программы предмета «Живопись» был собран и обобщен материал из имеющихся источников по классической и декоративной живописи в техниках акварели, гуаши, темперы и акрила и применимым к ним технологиям. Были изучены труды таких авторов, как Ю. М. Кирцер, А. В. Ефимов и др. [4; 5]. В связи с поставленной исследовательской задачей были проанализированы известные труды по организации цветowych и колористических отношений в живописи, такие, как теории цвета Ньютона, Адамса, Освальда; изучены основы цветовой теории В. М. Шугаева, принцип «цветового треугольника». В рамках главы кандидатской диссертации был проведен исторический экскурс-исследование процесса становления представлений о передаче цвета и пространства в произведениях живописи великих художников отечественного и зарубежного искусства в историческом развитии различных эпох и культур.

Из проведенного научного исследования и многолетнего опыта ведения практических занятий по живописи для студентов – будущих архитекторов-дизайнеров была выстроена единая концепция методики программы обучения от непосредственно реалистического изображения как основы (фундамента) классической живописи до перехода ее в постнеклассическую – цветографические интерпретации живописных приемов через новые компьютерные технологии. Такой предлагаемый подход позволил рассмотреть предмет «Живопись» не только в единой концепции методики ее преподавания, но и дал возможность найти необходимый алгоритм, востребованный дальнейшим цивилизационным развитием художественной составляющей в архитектурно-дизайнерской подготовке.

Задания по предмету «Живопись» специальности «Дизайн архитектурной среды», в том числе декоративной живописи колерами для бакалавриата, нами делятся на три семестра. В течение начального периода, первого семестра обучения, студенты выполняют задания сначала с натуры, тщательно изучают практические основы реалистической живописи акварелью методом лессировки (Рис. 1), осваивают традиционные принципы декоративной живописи колерами в плане метода поэтапного ведения работы: от натурального подготовительного этюда к форэскизу, – а затем делают декоративные преобразования натурального материала в техниках гуаши, темперы, акрила (Рис. 2).

На заключительном этапе первого семестра студенты осваивают метод быстрого письма в один сеанс alla prima, акварель (Рис. 3).

Вот втором и третьем семестрах студенты изучают методы овладения живописными приемами в стиле импрессионизма (Рис. 4), кубизма (Рис. 5) и абстракционизма (Рис. 6), а в изучении декоративных цветографических интерпретаций живописи им ставятся задачи, в решении которых должны постепенно применяться компьютерные технологии, в первую очередь графические пакеты, такие как “Corel Draw”, “GIMP”, “Krita”, “Paint.NET”, “Choco Flop”, “Cinepaint”, “Pixia”, “Pixen”, “Picnik”, “Splashup”, “Adobe Photoshop”, “Adobe Photoshop Express” и др., что дает больший простор для творческой фантазии, обогащения пространственной составляющей натуральных объектов (Рис. 7).

Дальнейшая подготовка освоения современных живописных приемов при создании современных цветографических преобразований на основе компьютерных технологий в архитектурном проектировании связана с обучением студентов в магистратуре.

Целью освоения дисциплины «Цветографические преобразования в архитектурном проектировании» является совершенствование студентами-магистрантами базовых профессиональных знаний, навыков и умений в процессе создания цветографических интерпретаций посредством применения компьютерных технологий в живописи (Рис. 8).

Выполнение цветографических и колористических задач в магистратуре посредством компьютерной техники является логическим, последовательным этапом изучения теории и практики живописи в формировании у студентов пространственного и цветового мышления [9].



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

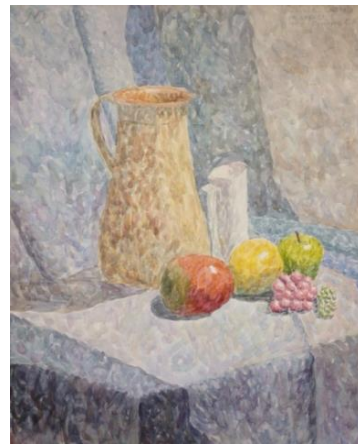


Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8

К следующему, третьему этапу художественной подготовки в архитектурно-дизайнерском образовании относится обучение студентов в магистратуре, где им ставится задача более активного применения наработанных в процессе обучения в бакалавриате электронных живописных технологий как составляющей части колористического индивидуального проектного языка.

Необходимо добавить, что предлагаемая нами методика освоения студентами художественной подготовки в дизайне архитектурной среды от реалистической живописи до цветографических интерпретаций компьютерных технологий как художественной составляющей соответствует современным требованиям к проектированию форм и объектов, в том числе передового компьютерного интерактивного и голографического дизайна, связанного с архитектурным пространством. Данная методика нами рассматривается как этап развития процесса художественного обучения электронным цветографическим технологиям, который требует постоянного совершенствования.

Лучшие студенческие работы, выполненные на основе предлагаемой программы, находятся в методическом фонде кафедры «Изобразительное искусство» в институте архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И. И. Ползунова как в оригиналах, так и в электронном виде, – это различные учебные работы акварельной академической живописи, работы гуашью, акрилом, темперой, а также их декоративные преобразования и цветографические интерпретации натуральных этюдов, выполненные посредством компьютерных технологий.

Хочется процитировать слова из книги известного ученого, писателя, заведующего отделом теории Института мировой литературы РАН, члена международной ассоциации эстетиков Ю. Б. Борева: «Люди будущего не смогут обойтись без художественного осмысления своей сложной и богатой жизни, без создания своей художественной концепции личности и мира» [2, с. 416].

Подводя итоги, можно сделать вывод о правильности и практической значимости разработанной и апробированной нами методики художественной подготовки, в которой на первом этапе обучения студентов на уровне бакалавриата нами закладывается тщательное изучение традиций школы русской изобразительного искусства при работе с натуры, освоение классических технических приемов академической живописи. На этапе обучения студентов в магистратуре ставится задача активного введения в учебный процесс компьютерных технологий в качестве нового художественного инструментария для работы над цветографическими декоративными преобразованиями натурной живописи. Таким образом, достигается синтез сохранения преемственности традиций русской архитектуры с новейшими цифровыми технологиями современной архитектуры и дизайна.

Список источников

1. **Большой энциклопедический словарь.** М.: АСТ, 2008. 1222 с.
2. **Борев Ю. Б.** Эстетика: учебник. М.: Высш. шк., 2002. 511 с.
3. **Всеобщая история искусств:** в 6-ти т. / под общ. ред. Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. М.: Ис-кусство, 1961. Т. 2. Искусство средних веков. Кн. 1. 957 с.
4. **Ефимов А. В.** Дизайн архитектурной среды – архитектурная профессия // *Academia. Архитектура и строительство.* 2019. № 3. С. 18-27.
5. **Кирцер Ю. М.** Рисунок и живопись: практическое пособие. М.: Высш. шк., 2005. 272 с.
6. **Поморов С. Б., Прохоров С. А., Шадури А. В.** Декоративная живопись и цветографические интерпретации в проектной культуре: учеб. пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. Барнаул: АлтГТУ, 2010. 141 с.
7. **Постановление СНК (Совет народных комиссаров) о Московских высших государственных художественно-технических мастерских от 18 декабря 1920 г.** // Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (4847) Москва. Публикация: Известия. 1920. № 291. 25 декабря.
8. **Прохоров С. А.** История становления архитектурных школ: художественная составляющая в архитектурном образовании // *Известия Алтайского государственного университета.* 2012. № 2: в 2-х ч. Ч. 1. С. 170-173.
9. **Прохоров С. А., Шадури А. В.** Живопись для архитекторов и дизайнеров: учеб. пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. Барнаул: АлтГТУ, 2008. 222 с.
10. **Холодова Л. П.** Профессиональное архитектурное образование // *Непрерывное архитектурное образование: проблемы и перспективы:* мат-лы Междунар. науч. конф. Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2004. С. 19-25.
11. **150 лет архитектурного образования в Москве:** стенограмма торжественного заседания и научной конференции, посвященных 150-летию архитектурного образования в Москве. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1940. 76 с.

Traditional and Innovative Methods of Teaching Painting to Architectural Designers

Prokhorov Sergei Anatol'evich, Doctor in Art Criticism, Associate Professor

Shadurin Aleksandr Vladimirovich, Associate Professor

Prokhorov Nikita Sergeevich

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul

prokh64@mail.ru; schadurin@mail.ru; pronja64@mail.ru

The article examines the historical and pedagogical component of painting training in the Russian architectural design education, considers the necessity to introduce innovative technologies into the system of architectural designers' painting education. Taking into account modern realia, the authors propose original and efficient painting teaching methodology, which is relevant for all the levels of education, from the Bachelor's degree level where the emphasis is on reproducing classical paintings to the Master's degree level where students work with colour computer graphics.

Key words and phrases: painting; decorative painting; colour graphic models; architectural design; architectural design education; computer technologies; Master's degree course.