

УДК 741.021:377.6

ФАНТАЗИЙНЫЙ РИСУНОК В ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ

© Валентина Петровна МАМУГИНА

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры архитектуры
и строительства зданий

Тамбовский государственный технический университет
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, 106
E-mail: mamugina@mail.ru

Рассмотрена одна из актуальных проблем архитектурного образования – творческое развитие студентов в процессе самостоятельной работы на занятиях по рисунку. Приобретение человеком определенного философского осмысления окружающего мира через изображение, знание своего творческого потенциала и возможностей необходимо осуществлять на всех этапах обучения. Следует включать задания, в которых происходит не только решение учебных изобразительных задач (грамотность), но и эстетико-образных (выразительность). Одним из видов рисунка, выполняемого по воображению, является фантазийный рисунок. Развивать фантазию, композиционные умения и навыки студентов предлагается через: краткосрочные (наброски, эскизы) и длительные рисунки (фантазийные архитектурные композиции). Представлен опыт работы по использованию фантазийного рисунка в творческом развитии студентов-архитекторов. Задания направлены на: оригинальное, нестандартное решение объектов изображения; изучение художественно-выразительных средств, необходимых для воплощения зрительно-ассоциативной работы по образному воспроизведению мира. В этом процессе используется самостоятельная работа как одна из форм творческого развития студентов. Рисование по воображению (фантазийный рисунок) в обучении рисунку активизирует самостоятельную работу студентов, так как: дает опыт оперирования образами; развивает наблюдательность, воображение, фантазию, координацию руки и глаза; позволяет пройти все этапы создания художественного произведения: от зарождения замысла до воплощения его в художественной форме; создает условия для формирования собственного стиля, способствует изучению и осознанному применению изобразительно-выразительных средств языка искусства; открывает студенту возможности творческой самореализации в выставочной деятельности, участии в творческих конкурсах.

Ключевые слова: воображение; фантазийный рисунок; творческое развитие; самостоятельная работа студентов; художественно-выразительные средства; архитектурные композиции

DOI: 10.20310/1810-0201-2017-22-1(165)-78-85

Будущее архитектуры тесно связано с качеством подготовки специалиста в высшей школе. Развитие способностей разрабатывать архитектурные проекты согласно эстетическим требованиям, способностей использовать воображение, мыслить творчески, взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, способностей демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов – формирование этих компетенции профессиональной подготовки архитектора в вузе входит и в задачу дисциплины изобразительного цикла «Рисунок» [1].

Направленность процесса архитектурного образования на познание и преобразова-

ния мира по законам красоты требует постоянного совершенствования технологии обучения студентов.

Приобретение человеком определенного философского осмысления окружающего мира через изображение, знание своего творческого потенциала и возможностей осуществляется по дисциплине «Рисунок» через аудиторную и внеаудиторную графическую деятельность студентов. Одни задания – чисто учебного характера, в ходе выполнения которых закрепляются знания и умения основ линейно-конструктивного построения и светотеневой моделировки. Другие задания – творческого характера. Они ориентированы на художественно-образное воспроизведение мира. Выполнение учебных академических работ в аудиторное время является преимущественно базой формирования изобразительной грамоты. Однако в процессе подго-

товки должны решаться не только задачи создания грамотного изображения, а и эстетико-образные задачи. Когда изучается натура как таковая в совокупности ее материальных, визуально воспринимаемых свойств, то данная ступень считается уровнем изобразительной грамотности. Для художественного изображения этого недостаточно. В работах студентов должны решаться и образные задачи (передаваться чувства, переживания, оценки), то есть задачи выразительности. Достижения в создании выразительного изображения соответствуют эстетико-образному уровню. На всех этапах обучения рисунку студентов следует включать задания творческого характера, в которых происходит не только решение учебных изобразительных задач (грамотность), но и эстетико-образных (выразительность) [2]. Студенты уже не привязаны к точному изображению натурной постановки. Объекты служат отправной точкой для создания творческой работы. Наилучшим вариантом для решения данной задачи могут быть творческие задания, выполняемые в процессе *самостоятельной работы*.

Самостоятельная работа студентов – это «форма организации их учебной деятельности, осуществляемая под прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой студенты преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного вида задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных качеств» [3, с. 287]. Цели и задачи самостоятельной работы студентов вытекают из основных задач обучения – подготовки компетентного бакалавра со сформированными умениями и навыками владения широким спектром средств выражения своих творческих идей.

Одним из видов самостоятельной работы студентов-архитекторов по дисциплине «Рисунок» является творческая деятельность. В основном это рисунки по представлению и воображению. Задания направлены на оригинальное, нестандартное решение объектов изображения. Одним из видов рисунка, выполняемого по воображению, является *фантазийный рисунок*.

«Творческое воображение – это самостоятельное создание новых, оригинальных образов» [4, с. 183]. Фантазия – один из видов воображения. «Художественное вообра-

жение (фантазия) – способность сознания перерабатывать материал восприятий, впечатлений, создавать на их основе новые наглядные образы, в той или мере соотносимые с представлениями о прекрасном, возвышенном, совершенном» [5, с. 21]. Воображение основывается на реальности, однако не тождественно ей, а представляет созданный на ее основе вымысел. В рисунке студентом создается образ, который интересует его в творческой деятельности. Через работу над фантазийной композицией раскрываются его продуктивно-созидательные возможности.

В практике работы мы часто сталкиваемся с недостаточными знаниями и опытом по самостоятельному применению художественно-выразительных средств языка искусства в реализации фантастического образа. Художественно-выразительные (изобразительно-выразительные) средства являются той структурой и приемами, которые служат для воплощения зрительно-ассоциативной работы художника по образному воспроизведению мира. Студенты стремятся к достижению грамотной передачи форм, не акцентируют внимание на использовании в процессе создания изображения выразительностей композиционного решения листа, тоновых контрастов, подчеркивания наиболее важных в изобразительном решении образа форм объекта и др. Недостаток знаний, отсутствие необходимого изобразительного опыта у студентов тормозит развитие творческого процесса. Для создания выразительных рисунков, как показывает анализ процесса изображения, необходимы наличие, с одной стороны, ярких образных представлений о предметах и явлениях, которые должны быть переданы в рисунке, с другой стороны, знания и умения по передаче образов восприятия при помощи художественно-выразительных средств.

Художественно-выразительные средства, как известно, можно разделить на художественно-организаторские и изобразительно-выразительные средства. Деление это условно, так как и первая, и вторая группы средств часто являются одновременно организующим и выразительным элементом произведения. Используется такое деление в обучающем процессе для конкретизации задач по грамотному и выразительному решению изображения. Прежде всего, студентам сле-

дует дать знания того, что к художественно-организаторским средствам относятся: выбор формата, композиционного центра, построение пространства, применение композиционной схемы, движение форм и др. Так, например, горизонтальный формат и горизонтальное расположение элементов позволяют компоновать большое количество элементов и способствуют передаче образа покоя. Вертикальный формат и вертикальные направления применяются чаще всего там, где требуется передача состояния приподнятости, величия, динамики. Квадратный формат влияет на передачу статики, покоя. Использование диагональных направлений лучше передает силу движения, напряженность, устремленность. Применение в рисунке параллельности направлений является методом усиления единства действий. Расположение объектов по кругу применяется для передачи в изображении замкнутости, пластики. Студентам следует показать, что значимые элементы композиции размещаются не беспорядочно, а подчиняются определенной схеме, образуя треугольник, овал, квадрат, круг, прямоугольник, пирамиду и т. п. Смысловое единство достигается соподчиненностью и взаимосвязью элементов на основе единой конструктивной основы, которой является та или иная композиционная схема.

Изобразительно-выразительные средства включают различные виды контрастов, ритма, нюансы, симметрию, пластику и др. Контрасты большого и малого, близкого и далекого, светлого и темного, статичного и динамичного, симметрии и асимметрии и другое способствуют достижению желаемого эффекта образного звучания. Так, например, присутствие в одном и том же рисунке динамично расположенных объектов со статичным по характеру элементом позволяет максимально выразить движение. Контрасты в рисунке не должны быть случайными или хаотичными. Их организацию следует подчинять определенной закономерности. В процессе осмысления идеи рисующий должен уловить в ней своеобразный порядок, которым она стремится выразиться в рисунке. Так, например, ритм в композиции является организующим началом и обладает собственным художественно-выразительным эффектом. Упорядоченная ритмическая организация вертикальных линий способствует

созданию впечатления динамичности, устремленности. Преобладание ритма горизонтально расположенных линий влияет на образ статичности, покоя. Взаимосвязь форм, масс, их линий и силуэтов способствует достижению в рисунке пластичности. Пластичность – особая красота, которая достигается цельностью, тонкостью и выразительностью моделировки формы, а также гармоническая взаимосвязь масс, их линий и силуэтов. Хорошо выдержанные пластические формы и пластические отношения усиливают выразительно-смысловой эффект рисунка. Они участвуют в создании целостности рисунка [2].

Практический опыт показывает, что часть обучающихся легко справляется с сочинением композиций, а другим нелегко уйти от учебного натурного постановочного изображения, которое становится «помехой» в переходе к сочинению сюжетов, изобретательности, выдумке, свободному самостоятельному выражению образа. В данном случае развивать фантазию, композиционные умения и навыки помогают *краткосрочные рисунки (наброски, эскизы)*, которые направлены на изучение различных правил и приемов композиции, художественно-выразительных средств языка искусства по образному решению изображения. Они выполняются параллельно с работой над длительными рисунками – фантазийными композициями.

Длительные рисунки – архитектурные композиции включают в себя большое количество вариантов заданий. И чем шире сформулирована общая тема, расширена граница поиска, тем больше возможностей в реализации идеи собственной фантазии. Преподаватель ставит перед студентами цель выбора своего варианта темы. Каждый сюжет – это рождение новой идеи и воплощение ее на листе бумаги. Отчасти в задании решаются те же цели и задачи, что и в учебном рисунке (компоновка, линейно-конструктивное построение, тональное решение). Однако готовым результатом творческой композиции становится не механическое выполнение работы, а художественное произведение, в котором отражены индивидуальные способности студента, его эмоционально-образный опыт познания действительности.

На первом курсе, когда опыт работы по воображению небольшой, можно, например, предложить творческие задания с использо-

ванием знакомых в изобразительном плане геометрических тел, архитектурных деталей и форм как компонентов фантазийной композиции.

Вначале выполняются краткосрочные упражнения по представлению в создании комбинации из нескольких простых объемов. Это могут быть как одинаковые по характеру и величине геометрические тела, архитектурные детали и формы, так и разные. Постепенно количество объектов и их пространственная организация усложняется, образуя сложную объемно-пространственную композицию [6].

Это должна быть объемно-пространственная композиция, в которой абстрактные геометрические и архитектурные формы «врезаются» друг в друга, образуя сложное тело. Применение законов ритма, симметрии, контрастов, равновесия, целостности, использование необходимой композиционной схемы в достижении задуманного образного звучания позволит создать выразительную работу.

Прежде всего, продумывается идея, замысел. Создается несколько вариантов эски-

зов композиции. Интересность замысла предполагает развитие всей композиционной структуры как единой трехмерной формы. Эта форма представляется в пространстве без учета гравитации. Как у любой формы, в ней должно присутствовать общее направление, определяющее ее движение. В эскизах (визуализация промежуточных решений) решаются важные вопросы, связанные с равновесием объемно-пространственной композиции относительно срединных линий на выбранном формате, соподчиненности главного второстепенному, ритмической организации элементов. На основе эскиза, в котором наиболее удачное с точки зрения правил и законов композиции решение, выполняется длительный рисунок. Отрабатывается тщательно конструкция с выполнением сечений и врезок. Врезки лучше выполнять меньше чем на половину объекта, чтобы читалась каждая форма по своей геометрической характеристике. Сохраняются оси и срединные линии. Подчеркивается через усиление линий в рисунке главное. Объемно-пространственная характеристика изображения дополняется тоном (рис. 1).

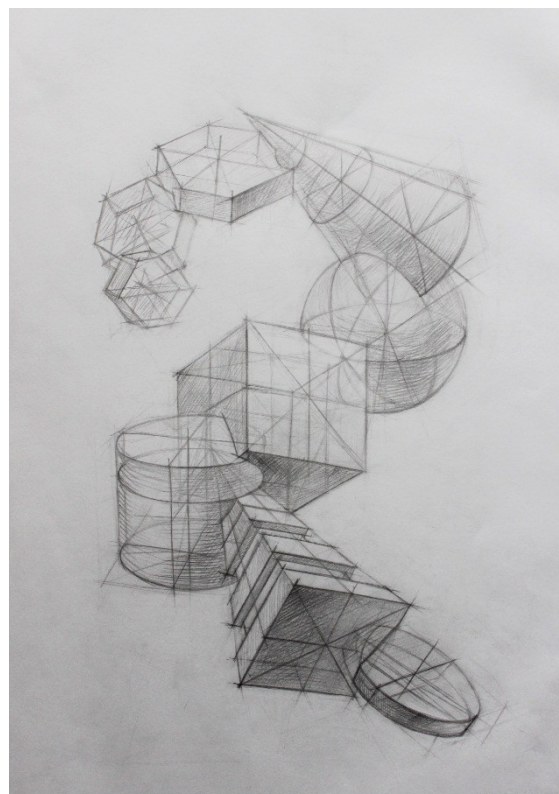
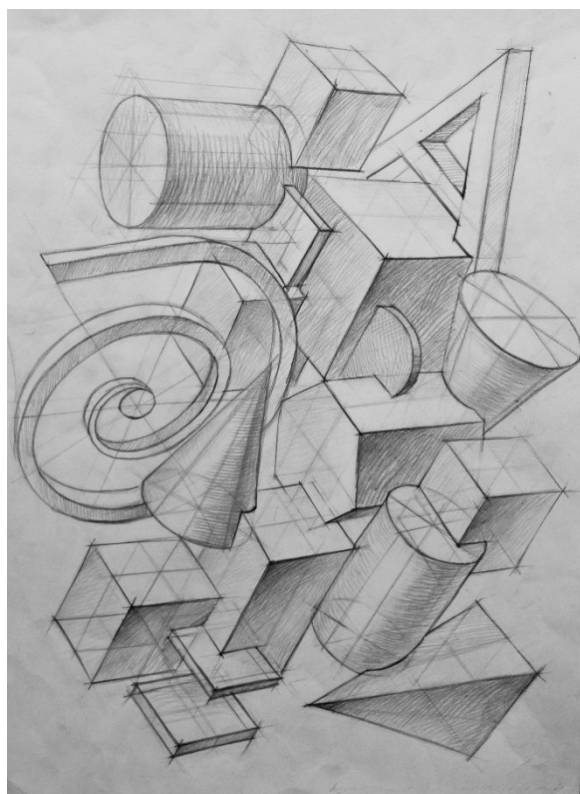

Рис. 1. Композиции из геометрических форм

На занятиях по рисунку студентам второго, третьего курсов можно предложить творческую композицию на общую тему: «Архитектурная фантазия». Она отражает мир архитектуры в историческом, стилевом развитии и т. д. Дается установка на расширение границ поиска. Так, элементами сюжетной композиции могут быть геометрические, архитектурные детали и формы. Все эти отдельные предметы становятся частями одной целой композиции, как фантазии на темы: «Зарождение архитектуры», «Архитектурные формы как знаки эпохи», «Художественные стили в архитектуре», «Архитектура будущего» и т. д. (рис. 2–4).

В фантазийных рисунках часто имеет место нарушение существующих связей. Например, в композиции «Архитектурные формы как знаки эпохи» могут соединяться архитектурные формы, относящиеся к различным историческим периодам (рис. 2, 4). В таких отступлениях студенты передают мыслительную абстракцию. Фантастические образы основываются на окружающей действительности, хотя в результате творческого

процесса создаваемые художественные образы лишь частично ей соответствуют. Например, в архитектурной композиции в стиле Гауди (рис. 3) имеет место вымысел, так как ее элементы соединены на одном листе не на основе реалистического изображения, а как интерпретация осмысленного и увиденного и обобщенная в фантазийном образе. Здесь нереальное и реалистическое одновременно соединяются в одном изображении. В отображаемых формах не трудно увидеть реальные объекты.

В процессе работы над сюжетом, подбором форм и выбором варианта композиционного расположения (композиционной схемы) происходит постоянное общение преподавателя и студента. Педагог направляет внимание студентов на реализацию выбранного сюжета.

По мере формирования композиционного замысла создается несколько эскизов предполагаемой работы, то есть визуализация промежуточных решений. Они выполняются на небольшом формате любым графическим материалом.

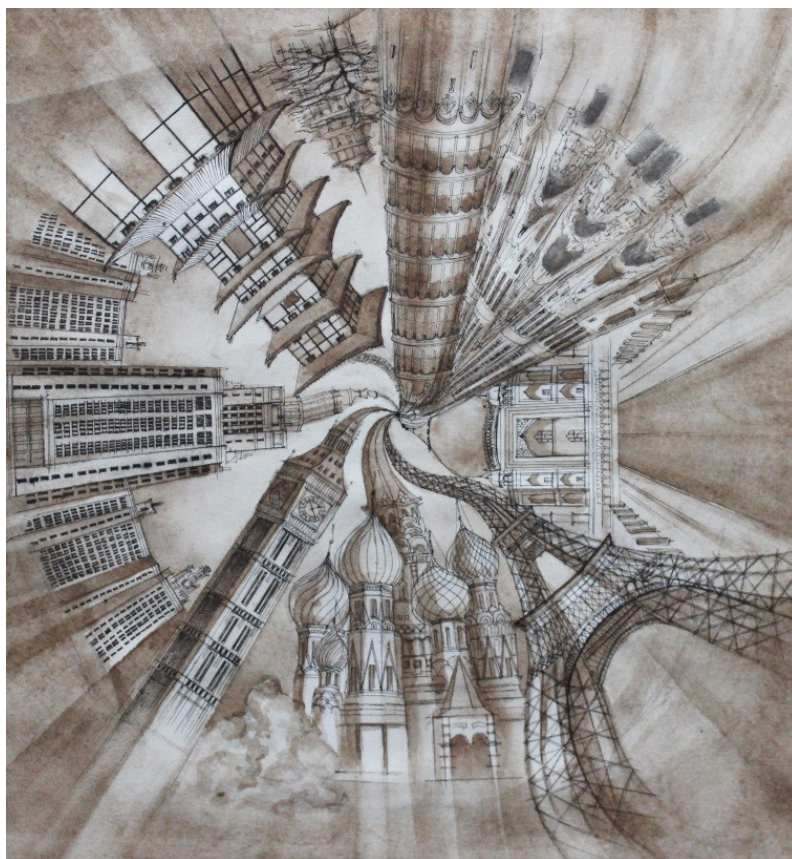

Рис. 2. Композиция «Художественные стили в архитектуре»

Рис. 3. Архитектурная фантазия «А. Гауди»

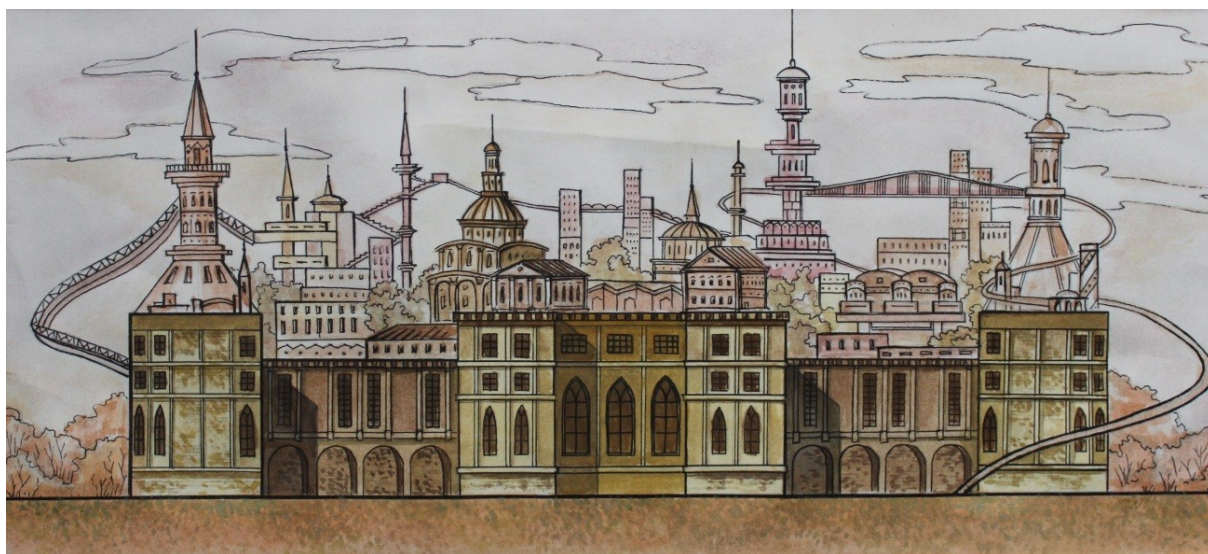

Рис. 4. Композиция «Архитектура прошлого и будущего»

Для итогового варианта композиции выбирается тот художественно-графический материал, который наиболее соответствует задуманному образу. Это может быть и пастель, дающая мягкость и бархатистость, и гуашь, придающая декоративность, и тушь, перо и однотонная акварель, и кисть. Возможность использования в творческой композиции по представлению широкого спектра художественных материалов для воплощения идеи способствует нахождению студентом своего стиля.

Следующим шагом после выбора сюжета, композиционной схемы, материала и техники исполнения является компоновка и построение всех предметов архитектурной композиции. Преподаватель на данном этапе помогает компоновать и построить объекты на выбранном формате согласно выбранному композиционному решению. Основной этап работы ведется уже выбранным художественным материалом и включает в себя решение основных задач линейно-конструктивного и тонального решений.

Далее выполняется детальная проработка всей композиции. Педагог также подсказывает и советует студенту обратить внимание на те или иные детали, которые влияют на передачу характера композиции.

Итогом всей работы становится не только готовая художественная композиция, передающая замысел автора, но и опыт, полученный им в ходе выполнения задания в виде новых знаний, умений и навыков.

Работа по созданию архитектурных композиций по воображению всегда связана с мировоззрением студента, поскольку творчество – способность человека воплощать идеи в разнообразии форм, преобразуя существующую реальность по законам красоты.

В обучении рисунку работа над фантазийной композицией активизирует самостоятельную работу студентов, так как:

- дает опыт оперирования образами;
- развивает наблюдательность, воображение, фантазию, координацию руки и глаза;
- позволяет пройти все этапы создания художественного произведения: от зарождения замысла до воплощения его в художественной форме;

- создает условия для формирования собственного стиля;
- способствует изучению и осознанному применению изобразительно-выразительных средств языка искусства;
- открывает студенту возможности творческой самореализации в выставочной деятельности, участии в творческих конкурсах.

Список литературы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 27.01.00.02 «Архитектура». М., 2010.
2. Мамугина В.П. Творческое развитие будущих архитекторов в подготовке по рисунку // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2014. Вып. 8 (136). С. 60-66.
3. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс. Казань: Центр инновационных технологий, 2008.
4. Кузин В.С. Психология / под ред. Б.Ф. Ломова. М.: Высшая школа, 1982.
5. Краткий словарь по эстетике / под ред. М.Ф. Овсянникова. М.: Просвещение, 1983.
6. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению. М.: Архитектура-С, 2012.

References

1. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart vysshego professional'nogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 27.01.00.02 «Arkhitectura» [Federal State Educational Standard of Higher Professional Education on Training Direction "Architecture"]. Moscow, 2010. (In Russian).
2. Mamugina V.P. Tvorcheskoe razvitie budushchikh arkhitektorov v podgotovke po risunku [Artistic development of future architects in drawing preparation]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities*, 2014, no. 8 (136), pp. 60-66. (In Russian).
3. Andreev V.I. *Pedagogika vysshey shkoly. Innovatsionno-prognosticheskiy kurs* [Pedagogy of High School. Innovation and Prognostic Course]. Kazan, Tsentri innovatsionnykh tekhnologiy, 2008. (In Russian).
4. Kuzin V.S. *Psikhologiya* [Psychology]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1982. (In Russian).
5. *Kratkiy slovar' po estetike* [Short Dictionary on Aesthetics]. M.F. Ovsyannikov (ed.). Moscow, Prosveshchenie Publ., 1983. (In Russian).

6. Osmolovskaya O.V., Musatov A.A. *Risunok po predstavleniyu* [Illustration of Idea]. Moscow, Arkhitektura-S Publ., 2012. (In Russian).

Поступила в редакцию 23.10.2016 г.
Received 23 October 2016

UDC 741.021:377.6

FANTASY FIGURE IN CREATIVE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS-ARCHITECTS

Valentina Petrovna MAMUGINA

Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor of Architecture and Building Construction Department

Tambov State Technical University

106 Sovetskaya St., Tambov, Russian Federation, 392000

E-mail: mamugina@mail.ru

It is considered that one of the most urgent problems of architectural education – creative development of students in the course of independent work on a drawing class. Acquisition of a man of a certain philosophical understanding of the world through the image, knowledge of the creative potential and opportunities should be implemented at all stages of education. It should include the job in which there is not only educational Fine problem solving (literacy), but also aesthetic and imaginative (expression). One type of pattern performed by the imagination is a fantasy figure. Development of imagination, compositional skills and the skills of students is offered through: short-term (drafts, sketches) and long drawings (architectural fantasy composition). The experience of work on the use of fantasy figure in the creative development of architecture students is given. Works are focused on: the original, non-standard solution images of objects; study of artistic and expressive means necessary for the realization of visual-associative work on the reproduction of the figurative world. This process uses independent work as a form of creative development of students. Drawing from imagination (fantasy image) in teaching drawing activates the students' independent work, because: it gives the experience manipulating images; develops the powers of observation, imagination, fantasy, hand-eye coordination; It allows you to go through all the steps of creating a work of art: from the birth of the idea to its realization in the art form; creates conditions for the formation of their own style, it promotes the study and informed use of figurative-expressive means of the language of art; opens student creative self-realization in the exhibition activities, participation in creative competitions.

Key words: imagination; fantasy figure; creative development; independent work of students; artistic and expressive means; architectural composition

DOI: 10.20310/1810-0201-2017-22-1(165)-78-85

Информация для цитирования:

Мамугина В.П. Фантазийный рисунок в творческой самостоятельной работе студентов-архитекторов // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2017. Т. 22. Вып. 1 (165). С. 78-85. DOI: 10.20310/1810-0201-2017-22-1(165)-78-85.

Mamugina V.P. Fantaziynyy risunok v tvorcheskoy samostoyatel'noy rabote studentov-arkhitektorov [Fantasy figure in creative independent work of students-architects]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities*, 2017, vol. 22, no. 1 (165), pp. 78-85. DOI: 10.20310/1810-0201-2017-22-1(165)-78-85. (In Russian).