

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ И АРХИТЕКТУРНАЯ КОЛОРИСТИКА»

С. А. Прохоров, А. В. Шадури

«В художественной культуре действует закон нарастания количества её языков, обусловленный тем, что творческий характер культуры, её обогащение и расширение могут происходить лишь при условии минимум двойного «перевода» исходной идеи... Нарастание количества языков художественной культуры обеспечивает ускорение приращения концептуального смысла, рост художественных идей. Прежде всего нарастание художественных языков проявляется в рождении новых видов искусства, в возникновении новых типов взаимодействия и синтеза искусств, в нарастании выразительных средств каждого искусства. Эта тенденция расширения семиотических параметров культуры продолжится в будущем» [2].

«Современные проблемы изучения пространства в архитектурном образовании являются междисциплинарными, обеспечивая основания для взаимопроникновения различных наук и искусств. Освоение понятия пространства дает основание и возможность выходить за пределы научного знания, получая информацию в искусстве, в частности в искусстве живописи, как особой форме познания человеком окружающего мира и является важной для оптимизации процесса обучения художественным приемам передачи пространства. Основными качественными показателями пространственного мышления являются:

- Тип оперирования пространственными образами.
- Широта оперирования с учетом используемой графической основы.
- Полнота образа (преимущественное отражение в нем формы, величины, пространственного положения объектов).
- Используемая устойчиво система отсчета (пространственная ориентация «от себя», от произвольной точки отсчета).

Важным показателем развития пространственного и цветового мышления выступает широта оперирования и полнота образа. Под широтой оперирования понимают степень свободы манипулирования пространственными образами при использовании различного графического материала.

Полнота образа есть соответствие его реальному предмету. Она характеризует набор элементов образа, их связь и динамичность» [3].

В настоящее время изучение цвета в высшей школе архитектуры и дизайна развивается в трех направлениях:

- 1) Цветоведение (физика цвета, систематизация, комбинирование);
- 2) Живопись (изучение цвета окружающей среды, практические навыки работы с цветом на плоскости);
- 3) Цвет в объемно-пространственной композиции (формообразующая роль цвета в архитектурно-пространственной композиции, навыки работы с цветом на трехмерной форме).

Таким образом, дизайнер-архитектор, в силу широты своей профессии, имеет самое прямое отношение к живописи и владеет цветом как важнейшим изобразительным средством.

Овладение профессиональными приемами в живописи, знание технологии работы живописными материалами, различных техник и способов академической и декоративной живописи, умение применять эти знания на практике развиваются поэтапно, от изучения теории цветовых гармоний и этюдов с натуры к декоративному обобщению, интерпретации натуры, трансформации форм и объемов сначала на плоскости, а в дальнейшем и в пространстве, что необходимо для архитектора, дизайнера архитектурной среды, дизайнера-графика как способ минимальными, лаконичными изобразительными средствами добиться максимальной выразительности своего графического языка как основы будущей коммуникации между автором архитектурного, дизайнерского проекта и потребителем.

Задания по живописи, в частности декоративной живописи колерами, с первого года обучения для специальностей «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» выполняются в техниках гуаши, темперы, акрила. Это основные живописные материалы для студентов этих специальностей в течение начального периода обучения. На старших кур-

сах в изучении цветографических декоративных интерпретаций нами активно ставятся задачи в решении которых должны применяться компьютерные технологии: графические пакеты “Corel Draw”, “Photoshop” и др., что даёт большой простор для творческой фантазии, оперативное применение самых различных графических фильтров, текстур, обогащение пространственной составляющей цветографической интерпретации натуральных объектов.

Главной целью изучения декоративных интерпретаций является способствование подготовке дизайнера и архитектора-колориста, знающего закономерности формирования живописного изображения и пространственно-цветового облика архитектуры.

Не менее важным в процессе обучения являются систематизация и обобщение имеющихся сведений по технологии и технике декоративной живописи колерами и цветографических интерпретаций с учетом особенностей обучения, внедрение в образовательный процесс в части самостоятельной работы студентов современных компьютерных техник и технологий, особенности построения цвета в декоративных интерпретациях натурального этюда в учебных программах с активным применением компьютерных графических пакетов. Обучение студентов навыкам активного использования компьютера, как нового инструмента для решения цветографических, колористических задач декоративных преобразований в живописи с целью развития индивидуального проектного языка, а также раскрытие роли развития колористического и пространственно-цветового мышления в процессе обучения декоративной живописи в высшей школе архитектуры и дизайна.

Общей комплексной задачей курса живописи в целом является формирование художественной культуры и цветового композиционного мышления студентов, наработка профессиональных навыков в изобразительной работе и архитектурной графике. Практической задачей подготовки студентов-архитекторов и дизайнеров является обучение профессиональным навыкам работы живописными средствами и материалами, используемыми в проектной деятельности. Эти навыки осваиваются в процессе декоративной живописи гуашевыми, темперными, акриловыми красками и, что не менее важно, с использованием на старших курсах современных компьютерных графических программ как инструмента современного архитектора и

дизайнера, что позволяет приблизить дисциплину «живопись и архитектурная колористика» к практической проектной деятельности в части визуализации.

В основе методики лежит главный принцип, проверенный временем: «от простого – к сложному» в части используемой учебной рабочей программы с постепенным и последовательным усложнением ставящихся задач. Как не менее важный методический принцип также можно обозначить закономерность, художественно-логическую последовательность декоративных интерпретаций на основе этюдов с натуры: «от реальности – к трансформации формы и к формообразованию», с учётом особенностей и различия *изобразительных средств* гармонизации колорита и композиции в пространственной живописи и в плоскостно-декоративной живописи локальными пятнами или цветной графике.

В процессе применения методики собран и обобщён материал из имеющихся источников теории и практики декоративной живописи в техниках гуаши, темперы и акрила и применимых к ним технологиях исполнения. Имеет место обращение к методологии живописи таких авторов, как Н. П. Бесчастнов В. Я. Кулаков, И. Н. Стор, Ю. С. Авдеев, Г. М. Гусейнов, В. Б. Дыминский, А. С. Шиболдаев (Живопись)[3], Ю. М. Кирцер (Рисунков и живопись) [4], а также к творческому наследию мастеров классической и современной живописи.

Огромное внимание уделяется цветовым гармониям и колориту в живописи. Рассматриваются различные системы гармонизации цвета: Ньютона, Адамса, Оствальда, приводятся основные принципы новой теории гармонических сочетаний Шугаева, принцип «цветового треугольника» как инструмента гармонизации цвета. Включены характеристики различных типов колорита картины, а также широкий исторический экскурс о становлении представлений *пространственности* в живописи на примерах различных художественных культур и эпох: античности, средневековья, ренессанса, восточного искусства. Проводится сравнительный анализ исторического становления и развития восприятия и передачи цвета и пространства в известных произведениях великих художников прошлого. Немаловажно обращение к известным произведениям отечественного и зарубежного искусства.

Освоение материалов и техники декоративной живописи содержится по большей ме-

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ И АРХИТЕКТУРНАЯ КОЛОРИСТИКА»

ре в пропедевтическом курсе, или «курсе выравнивания», начиная с самых элементарных основ, и имеет целью вывести каждого студента, независимо от степени довузовской подготовки, на крепкий базовый уровень владения основными приёмами и техниками декоративной живописи. Это является условием дальнейшего совершенствования при постепенно усложняющихся заданиях программы.

Таким образом, в процессе обучения курс раскрывает практические основы декоративной живописи колерами в плане метода последовательности, поэтапности ведения работы от натурного подготовительного этюда к форэскизу и основному заданию – непосредственно к декоративной живописи, а также использование компьютерной техники как важного современного технического инструмента будущих архитекторов и дизайнеров в творческом процессе создания цветографических интерпретаций, включая в себя раскрытие методической последовательности выполнения основных практических заданий курса в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования.

Предлагаемая модернизация курса «Живопись и архитектурная колористика» предназначена для повышения эффективности обучения студентов по специальностям 270302 «Дизайн архитектурной среды» и 270301 «Архитектура» практическому освоению как основ изобразительной грамоты, формированию художественной культуры и цветового композиционного мышления, выработке профессиональных навыков владения как традиционными (гуашь, темпера, акрил, аппликация), так и более свободному владению современными (компьютерными) техниками исполнения декоративной живописи в изобразительной работе и архитектурной графике, развитию у студентов пространственно-цветового мышления. Внедрение и применение компьютерных технологий в процессе обучения живописи и декоративным преобразованиям будет способствовать подготовке дизайнеров и архитекторов-колористов, хорошо знающих закономерности формирования живописного изображения и пространственно-цветового облика архитектуры. Введение в программу по декоративной живописи для архитекторов и дизайнеров архитектурной среды использования компьютерных техник – графических пакетов, фильтров и редакторов обусловлено как инновационными процессами высшего образования, направленными на подготовку высококлассных

специалистов, владеющих современными технологиями, так и в силу специфики архитектурного и дизайнерского проектирования, в котором компьютер используется как неотъемлемый инструмент; таким образом, выполнение цветографических и колористических задач в рамках самостоятельной работы по дисциплине «Живопись» с помощью и посредством компьютерной техники является определённым последовательным этапом для применения полученных навыков и в проектной деятельности. Углубленное же и тщательное изучение натуры, освоение технических приёмов и средств выражения (линия, форма, цвет, плоскость и др.), направленные на повышение уровня и качества учебных живописных работ, лежит в основе школы русского искусства. Свободное владение приёмами изобразительной грамоты с применением новейших технических достижений в сфере компьютерных графических программ обогащает, расширяет и углубляет творческий потенциал при выполнении заданий любого вида, жанра, направления.

Если говорить об искусстве, принадлежащем в большей мере к области чувств, эмоций, нередко приходится приводить сравнения, синонимы. Возможно поэтому нелегко ответить на все те вопросы, которые неизбежно возникают в процессе обучения живописи, поскольку они требуют практических решений, и, прежде всего, наглядности. Сложность восприятия некоторых положений теории живописи отчасти компенсируются имеющимися в электронном методическом фонде Института Архитектуры и Дизайна примерами как рукотворных декоративных живописных работ и цветографических преобразований, так и декоративных интерпретаций натуральных изображений, выполненных с помощью компьютерных графических программ.

При всём стремлении излагать материал курса в методической последовательности выполнения постепенно усложняющихся учебных заданий наиболее полно и подробно в процессе практических занятий курса «Живопись», следует советовать студентам также, чаще самостоятельно обращаться к специальной литературе.

Изучение теории и практики живописи в сочетании с освоением новых компьютерных технологий создаст прочный фундамент для дальнейшего творческого роста в выполнении практических заданий не только по декоративной живописи и цветной графике,

но и в области композиции, архитектурно-дизайнерского проектирования.

«Каждая эпоха нуждается в собственном осмыслении, в собственном понимании самой себя, в собственных эстетических идеалах. Конечно, в этом могут помочь великие и любимые нами произведения, созданные в прошлом. Но объяснить человека новой эпохи может только свежий и нынешний взгляд... Люди будущего не смогут обойтись без художественного осмысления своей сложной и богатой жизни, без создания своей художественной концепции личности и мира. Искусству будущего предстоит решить и совершенно новую задачу» [2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесчастнов, Н. П. Живопись [Текст] / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор, Ю. С. Авдеев, Г. М. Гусейнов, В. Б. Дыминский, А. С. Шелбдаев. – М., 1993.
2. Боров, Ю. Б. Эстетика [Текст] / Ю. Б. Боров. – М. : Политиздат, 1988. С. 417-418.
3. Прохоров С. А. Живопись для архитекторов и дизайнеров [Текст] / С. А. Прохоров, А. В. Шадури. – Барнаул : АлтГТУ, 2008. С. 5.
4. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись [Текст]: практическое пособие / Ю. М. Кирцер. – М. : Высшая школа, 1992.