

УДК 72.036.2

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПЕРЦЕПТИВНОМ ОБРАЗЕ ОБЪЕКТА И ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО НА ПЛЕНЭРЕ

Е. С. Загайнова

В статье описано влияние учебной практики-пленэра на развитие концептуального и образного мышления будущего архитектора и дизайнера, методы приобретения умений и навыков для выразительного отображения архитектурной среды через восприятие благодаря зрительным эмоциональным впечатлениям; познание, представление и отражение архитектуры в процессе обучения студентов на пленэре, что способствует развитию такого умения, как грамотно-гармоничного расположения нового архитектурного объекта в существующей среде при работе над проектом.

Ключевые слова: композиции, изображение, эмоциональные впечатления, восприятие, умения, выразительное отображение, образное мышление, индивидуальность, преобразование, впечатление.

Творческая деятельность архитектора и дизайнера связана с преобразованием среды, окружающей человека.

Проблема в том, что для такой деятельности необходимо иметь образное мышление, уметь выразительно представить и изобразить свой воображаемый мир.

Но, не умея воспринимать и отображать реальность, не изучив памятники архитектуры, сложно будет профессионально проектировать свой воображаемый мир на достойном уровне.

Проблема восприятия, отображения и преобразования объектов и среды художественными средствами на пленэре в рамках учебной практики.

Понимание красоты мира, гармоничное сочетание того, что нас окружает, закладывается в курсе рисунка и живописи с натуры.

Цель – выработать у студентов эстетическое отношение к окружающему миру и обогатиться знакомством с архитектурой исторического значения, что необходимо для профессионализма.

В мастерских студенты отрываются от реальности, не видят её и не чувствуют. Архитектуру невозможно полноценно изучать отстраненно от неё, только по рисункам, фотографиям и чертежам. Кроме того, реальность обогащает творчески. Архитектуру необходимо прочувствовать, в ней нужно находиться, понять особенность, характер, взаиморасположение в пространстве частей от-

носительно друг друга целого и по отношению к человеку в этой среде. Другими словами, исследовать архитектуру и окружающую среду.

Условия пленэрной практики дают студентам возможность для изучения природы, зданий и сооружений во время выполнения зарисовок с натуры. Зрительные, эмоциональные впечатления способствуют более сильному и глубокому восприятию архитектуры.

К задачам относится изучение природы, закрепление знаний, полученных в предшествующий период обучения и обретение новых умений и навыков при работе с натуры на природе. Научиться видеть правдиво реальный окружающий мир и преобразовывать его в условно выразительное изображение.

Изначально необходимо найти мотив. Или выделение в полученных зрительных впечатлениях самого главного. Поиск того, что впечатлило в увиденном. Что заставило остановиться и смотреть. Научиться видеть, иметь «цепкий глаз». Получать творческий импульс от зрительных образов, пластики форм, силуэтов, пропорций, линий, ритмов, цвета, тона в реальной жизни и активно заинтересованно на них реагировать.

Очарованная душа взволнованного творца сможет вдохнуть жизнь в нарисованный мир и благодаря этому произведёт нужное впечатление на зрителя.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПЕРЦЕПТИВНОМ ОБРАЗЕ ОБЪЕКТА И ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО НА ПЛЕНЭРЕ

Методы в обучении безусловно важны, но кроме этого немалую роль играет направленность человека в целом, его заинтересованность тем предметом, который он хочет изобразить. Для глубокого восприятия объекта надо, прежде всего, быть живо заинтересованным. Доминантной эмоцией, стимулирующей деятельность, является интерес (или желание, любовь к объекту). Интерес обеспечивается новизной и сложностью. С другой стороны, также перестройка мировоззрения обучаемого на позитивный эмоциональный характер созидания как творчества, так и себя. Познание внутренней формы, духа, передача настроения, взаимосвязи мысли со временем. Отражение души автора.

Другими словами, для того чтобы достичь отличных результатов в изображении, недостаточно знать какие-либо формулы, рецепты или законы, необходимо со стороны рисующего сосредоточенного внимания, а также большой любви к искусству. Интерпретация объектов через характер индивидуального отображения.

Нужно постараться увидеть красоту модели, полюбить её. Художественное изображение передаёт эмоциональное переживание автора, его настроение, поэтому любая работа, не должна быть равнодушной. Необходимо сразу передать в рисунке своё впечатление от объекта, воссоздание своего увиденного образа.

В процессе пленэрной практики приобретается опыт творчества с умением находить натурные впечатления, выбирать материалы и технику исполнения с поиском своей индивидуальности. Поиск упрощённого и сложного, но наиболее выразительного отображения объекта и среды.

Концептуальный подход требует передать настроение, отразить максимальную выразительность эмоционального состояния в ущерб реальной правдивости, когда все несущественные детали отбрасываются, а характерные особенности выделяются и утрированно интерпретируются. В процессе преувеличения и искажения изображённая форма может становиться обобщённой и условной, и в конечном результате, возможно, абстрактной. Стилизация при помощи упрощения может привести изображение до символов и силуэтов, а может, наоборот, за счёт усложнения формы и насыщенности деталей перейти в декоративное изображение.

Необходимо добиваться эмоциональной выразительности, идущей от живого ощущения природы, натуры. Важен переход от на-

турных зарисовок, от репортажа к большим образным обобщениям. От правды факта к более глубокому пониманию красоты природы и её характера, от этюда к художественной завершенности, технической усложнённости и мастерству.

Не надо полностью воспроизводить натуру; важен художественный отбор, который и заключается в том, что можно жертвовать для главного предмета всеми его окружающими.

Прежде чем начать рисунок, необходимо внимательно изучить объект рисования, проанализировать. Приступая к работе, необходимо «задумать» рисунок, чётко представить себе композиционное решение.

При самом неординарном решении этюда должна сохраняться узнаваемость, первопричина, подвигнувшая рисующего к полученному результату.

Взаимосвязь объектов между собой и пространством, в котором они находятся. Разнообразный характер форм, их ритм, цвет и пластика помогают художнику интересно трактовать пейзаж.

Нет – слепому копированию. Детали могут быть главными или главной может быть цветовая форма.

Вдохновение художника оставляет след в каждом штрихе карандаша, мазке кисти, при помощи чего отражается глубина мысли, сложность замысла.

Рисую природу, художник вступает на значительно более широкий путь, находит неисчерпаемые темы для изучения, никем не исследованные источники красоты, и так как он первый их обнаруживает, то создаёт свой собственный стиль, который вносит в искусство новое, раньше не ведомое ему восприятие природы.

Благодаря работе на природе развивается безграничная свобода творчества. Индивидуальная манера. Личное видение, почерк. Уверенная рука, виртуозный рисунок, гармония по цвету, эмоционально содержательный и образный фон. Творческая фантазия. Абстрактное мышление, раскованность.

Автор, давая предметное изображение мира, как бы заново объясняет его, «шлифует», утрирует.

Продолжает воспитываться художественный вкус, развивается творческая фантазия [4].

Быстрый рисунок с живой натуры совершенствует умение и навыки рисовать, видеть натуральный мотив цельно, замечать в окружающей среде самое выразительное, про-

фессионально изображать то, что привлекло внимание. Реальные мотивы служат в дальнейшем поиску декоративных фантазий. Накопление мастерства, овладение формой. Чем чаще человек будет тренировать свой глаз и руку, тем положительнее будет результат.

Искусство рисования включает в себя: формирование художественного вкуса, наблюдательность, цельное видение, зрительную память [2].

Подготовка качественных материалов и обустройство на пленэре отражается на качестве творческих работ.

Важны методы передачи образа, при помощи которых приобретаются умения и навыки, как реалистичного, так и стилизованного изображения. Освоение композиционных и колористических закономерностей изображения форм и пространства на пленэре. Средства, помогающие донести свои впечатления до зрителя, при помощи которых передаётся образ.

Выявляя характер объектов, их ритм, равновесие, орнаментальность, взаимодействие между собой в композиции, находится такое решение, которое передаёт настроение и внутренний мир автора.

Нужно развить в себе умение анализа всякой сложной формы, начиная, важно в начале работы свести всё многообразие форм к простейшим, избегая пока деталей. Необходимо количественно вести поиск, должно быть несколько предварительных вариантов.

Наброски различных объектов как с натуры, так и по памяти, как один из способов развития наблюдательности, умения улавливать пластическую характеристику, пропорции, движения. Умение передавать своё впечатление от модели развивается, если постоянно делать наброски.

Должны решаться задачи, такие, как композиция, пропорции, движение, тональные отношения; необходимо; установить размер рисунка и распределить всю постановку в формате таким образом, чтобы появилось равновесие [4]. Применение композиционных закономерностей: ритмов, симметрии, контрастов, динамики. Плоское и пространственное решение. Образный концептуальный подход в преобразованиях.

Композиционные наброски в условном пространстве листа, характерных пятен с выявлением движения и характерных особенностей, ограничивая мысленными линиями от края листа.

Учитывать взаимосвязь отдельных элементов и равновесие композиции. Усиливать, утрировать характерные черты. Должен быть композиционный центр и второстепенные элементы. Пластика форм. Ритмическая организация целого.

Организация плоскости, развитие вкуса, умение стилизовать, находить гармонию, отношение тёмных по массе пятен к светлым, применение различных текстур и т. д.

В процессе стилизации художник находит некую закономерность форм; объёмную форму может трансформировать в плоскую. Цвет, текстура поверхности предметов, линия, пятно, тон должны подчиняться одному замыслу.

Основные черты стилизованных и декоративных изображений: выразительность, лаконичность форм, гармония, утрированность, искажённость, обобщённость, возможно символичность, знаковость от количества и места нахождения деталей.

Невозможно полноценно передать с одной точки зрения пространство, для этого вводится несколько точек восприятия, рисунок становится более подвижным. Целостно воспринимается среда. Исследуют ощущения, формирующие ассоциации. Формообразование образа. Неустанный труд, который приводит к развитию способностей. «Ни одного дня без линии», – говорил в V в. Апплес [1].

Низкая точка зрения даёт величественное пространство, подчёркивает монументальность сооружения [1].

Условность, лаконизм, масштабность. Различительная чувствительность к цвету крайне изменчива, индивидуальна, но упражняема, регулируется фактором сознательной настройки зрения и школой. Среди хроматических цветов хуже различаются по цветовому тону зелёные цвета.

Случай, как восприятие объекта в прямом или контр-ажурном освещении, может натолкнуть на декоративное решение, так как в этом случае обобщается форма, появляется силуэт и локальный цвет. Сознательно искать в природе черты декоративности, линейный ритм.

Наблюдая и изучая, рисуешь с природы и одновременно даёшь теме декоративную разработку, пластические повторы рифмы.

Для эмоциональной выразительности можно взять какой-нибудь цвет в большом количестве, он станет ведущим в композиции. Контур то усиливается, то сходит на нет, в зависимости от того, какую роль играет объём

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПЕРЦЕПТИВНОМ ОБРАЗЕ ОБЪЕКТА И ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО НА ПЛЕНЭРЕ

ект, – главную или второстепенную. Применение чёрного и белого активизирует звучание цветовых тонов. Многократное наложение ритмов. Условное решение пространства. Умение зафиксировать характерные черты силуэта, определить положение объёма в пространстве.

Накопление технических и художественных навыков, способов и приёмов изображения архитектуры.

В соответствии ФГОС ВО по направлению «архитектура» раздел основной и образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практика» – является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную подготовку.

В рамках учебной практики на пленэре с приобретением знаний, умений и навыков у студентов развивается образный художественный анализ архитектурной среды. Что способствует умению при проектировании

гармонично, не разрушая существующего организма вписать новый архитектурный объект в среду. Тем самым опыт работы на пленэре учит целостно, как некое единство воспринимать архитектуру и её окружение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архитектурный рисунок: современные технологии обучения: монография / ред.-сост. А. О. Иванов; Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия. – Новосибирск, 2014. – 400 с.
2. Ломоносова, М. Г. Графика и живопись / М. Г. Ломоносова. – Москва, 2003. – 207 с.
3. Могилевцев, В. А. Наброски и учебный рисунок / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург : «АРТИН-ДЕКС», 2009. – 160 с.
4. Поморов, С. Б. Декоративная живопись и цветочертые интерпретации в проектной культуре / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадулин. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2009.