

ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

О.И. ВАСИЛЬЕВА, доц. каф. архитектурной и компьютерной графики МГУЛ

v.olgai@yandex.ru

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса»
141005, Московская обл., г. Мытищи-5, ул. 1-я Институтская, д. 1, МГУЛ

Рассматривается необходимость и важность художественно-графической подготовки на факультете ландшафтной архитектуры. Она содержит исторические данные о связи изобразительного и садово-паркового искусств. Приводятся действенные практические решения актуальных задач графической подготовки студентов, наглядность в виде творческих работ, являющихся примерами выполнения заданий программы обучения. Опыт и практика показывают, что сами по себе знания не дают желаемого результата. Они полезны в том случае, когда имеются методы и способы их превращения в реальную, применимую на практике форму. На основе анализа уровней изобразительной грамоты и соответствующих выводов автором представлены методические разработки, которые логично и последовательно ведут студента к познанию изобразительной грамоты и опыту применения их в собственных научно обоснованных проектах. Особое внимание обращается на специфические особенности курса обучения рисунку, задачей которого является воспитание архитектурно-инженерного мышления и получение прикладных знаний и навыков изобразительной грамоты, в том числе умения работы с цветом. Подчеркивается важность лекций о творцах стиля XX в., где показана неразрывная связь с другими дисциплинами ландшафтно-архитектурного цикла. Научно-методический уровень материала строго следует принципам последовательности и доступности, что позволяет выстроить строгую систему обучения.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, рисунок, методика, цветоведение, форма, объем, проект.

Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки. Тому, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем.

Микеланджело Буонаротти

Взаимосвязь изобразительного и садово-паркового искусства прослеживается на всем протяжении истории существования этих видов искусства. Одна из традиционных связей выражалась в стремлении запечатлеть в изображении реально существующие сады и парки. «Изучение истории садово-паркового искусства в значительной степени опирается на этот материал. Так, о древних садах Египта, Вавилона, Ассирии мы знаем по сохранившимся изображениям» [5].

Многие замечательные художники принимали участие и в создании садов. Великий Микеланджело изобрел пандус для вилл второй половины XVII в., принимал участие в украшении виллы Джулия. Ему же приписывают идеи создания фонтана Сивиллы на вилле д'Эсте и сооружение грота в Фарнезине. Рафаэль, работая по заказу кардинала Джулиано Медичи, при разбивке парка виллы Мадама в Риме впервые применил прием анфиладности, создав ансамбль зеленых кабинетов, разделив пространство стенами из стриженной зелени.

Законами линейной и воздушной перспективы, открытыми и разработанными в живописи в эпоху Возрождения, широко пользовались и в садах, «выставляли на переднем плане ограждения сада яркие цветы или скульптуры на фоне пространственно отрывающейся панорамы окрестностей, тающей в молочной дымке» [5].

«Живопись служила садоводству и для «достижения невозможного», например, когда нужно было обмануть посетителя, «сделав маленький сад большим или поразить его воображение неожиданным видом. В этих случаях на границах сада устанавливались живописные росписи, называемые обманками, изображавшие дальние перспективы» [5]. Этим приемом пользовались и в эпоху Возрождения (например фреска в лоджии Микеллоццо на вилле Медичи во Фьезоле), и в садах Просвещения (например обманки в Павловском парке Пьетро Готтардо ди Гонзаго).

Наконец, живописец Вильям Кент стал родоначальником пейзажного парка

в Европе. В этих парках связь живописи и ландшафтного искусства обозначилась наиболее ярко. «Пейзажные парки «черпали» свои сюжеты из живописных полотен Буше, Фрагонара, Пуссена, Лоррена, иногда создаваемых для парков» [5].

Садовую традицию живописцев продолжил Клод Оскар Моне, создав импрессионистические сады в Аржантее и Живерни.

Итак, «...во все времена, начиная с Древнего Египта, историко-культурные ландшафты убедительно доказывают присутствие художественных средств в их создании» [3].

Естественно, что в системе профессионального образования на факультете ландшафтной архитектуры художественно-графической подготовке отводится особая роль в развитии пространственного мышления, художественно-эмоционального восприятия и творческих способностей, необходимых будущему ландшафтному архитектору. Студентам необходимо овладеть способами грамотного изображения ландшафтных форм на плоскости бумаги в виде эскизов, набросков, чертежей, технического рисунка, развить умение рисовать «от руки» объекты ландшафта, получить навыки работы с цветом.

Автором были проанализированы уровни изобразительных умений студентов. На основе выводов была разработана методика преподавания прикладного к новому направлению «Ландшафтная архитектура» цикла художественно-изобразительных дисциплин: «Рисунок и живопись», летняя практика «Пленер», «Технический рисунок и инженерная графика» для бакалавров, «Визуализация объектов ландшафтной архитектуры» для слушателей магистратуры» [4]. Каждое учебное задание последовательно прослеживает задачи освоения изобразительной грамоты, чтобы потом успешно применить ее в оформлении проектных работ по сопутствующим дисциплинам и в профессиональной деятельности.

Большое значение имеет «Курс начертательной геометрии», который является первой специальной дисциплиной, где закладывается

понятие объема, геометрической взаимосвязи объектов будущих проектов, здесь студент получает основные навыки чтения планов – главных составляющих работы проектировщика. «Через карандаш и бумагу» обучающийся получает знания ортогональной проекции с умением рассекать фигуры в пространстве, аксонометрии, перспективы, построения теней, отражения в перспективе. Освоение элементов начертательной геометрии позволяет решать вопросы организации зеленой среды (на этапе ее проектирования) достаточно наглядно, грамотно и профессионально [6]. Таким образом, предмет дает так называемое начало для последующих дисциплин, таких как рисунок и живопись, архитектурная графика и основы композиции, ландшафтное проектирование, история архитектуры и искусства, строительное дело и др.

Учебное рисование, как и любой другой предмет, имеет специфические особенности и свой систематический курс обуче-

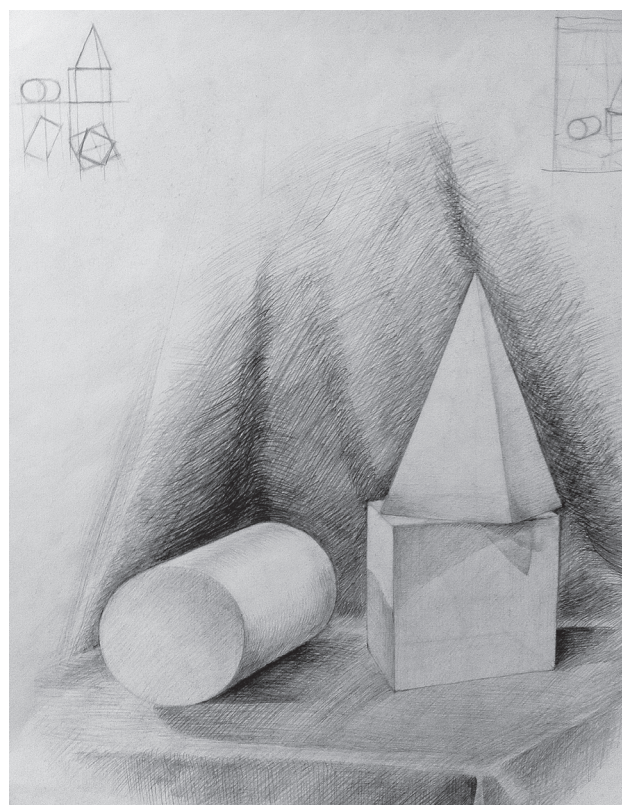

Рис. 1. Умение рисовать геометрические тела – это основа правильного изображения объектов ландшафтной архитектуры

Fig. 1. The ability to draw geometric bodies is the basis of a correct image of the objects of landscape architecture

ния. Учебная дисциплина «Рисунок» – одна из первых специальных дисциплин, которая знакомит с выбранной профессией. Через рисунок в дальнейшем устанавливаются межпредметные связи с другими дисциплинами ландшафтно-архитектурного цикла. Одна из основных задач дисциплины «Рисунок» – воспитание у будущего специалиста архитектурно-инженерного мышления.

Необходимо дать конкретные прикладные знания и практические навыки: научить правильно видеть и передавать средствами рисунка объекты ландшафтной архитектуры: растительные и цветочные формы (деревья, клумбы), малые архитектурные формы (скамьи, фонтаны, арки) и зеленые зоны отдыха с крупными архитектурными сооружениями, помочь им понять законы строения формы предметов и уметь использовать эти законы в практике изображения ландшафтных объектов, творческом поиске эскизного проектирования.

«Рисование... такая же суровая и, главное, точная наука, как математика. Здесь есть свои незыблемые законы, стройные и прекрасные, которые необходимо изучать...» [7].

На сегодняшний день многие студенты не имеют довузовской подготовки по рисунку и живописи. Поэтому обучение рисованию складывается из двух видов учебной работы: длительного рисунка и коротких зарисовок – набросков. К длительному рисунку относится *рисунок с натуры*, который предусматривает «методические приемы и правила изображения предметов на плоскости так называемым геометральным методом. В основе его – сопоставление натуральных форм с простейшими геометрическими телами» [7]. Хорошее представление о пространстве дает рисование каркасных моделей (например, из проволоки), объемных геометрических фигур из гипса. Это формирует объемно-пространственное мышление, дает понятие трехмерности формы.

В работе с пространственными формами студенты приобретают и развивают изобразительные навыки, композиционные способности. Геометрическая абстракция способствует наиболее полному представле-

нию о конкретных пространствах и формах, о положении света и тени, позволяет уверенно рисовать с натуры и по воображению. Т. е. первой задачей в обучении рисунку и живописи является необходимость научить студентов располагать рисунок на изобразительном поле, выполнять ортогональную проекцию постановки (фасад и план), составлять композицию, соблюдать пропорции, масштабность, конструктивность и точность. Научившись рисовать простые геометрические тела, студент сможет «рисовать почти все что угодно. Даже ландшафты можно разбить на кубы, цилиндры, шары и конусы» [2] (рис. 1).

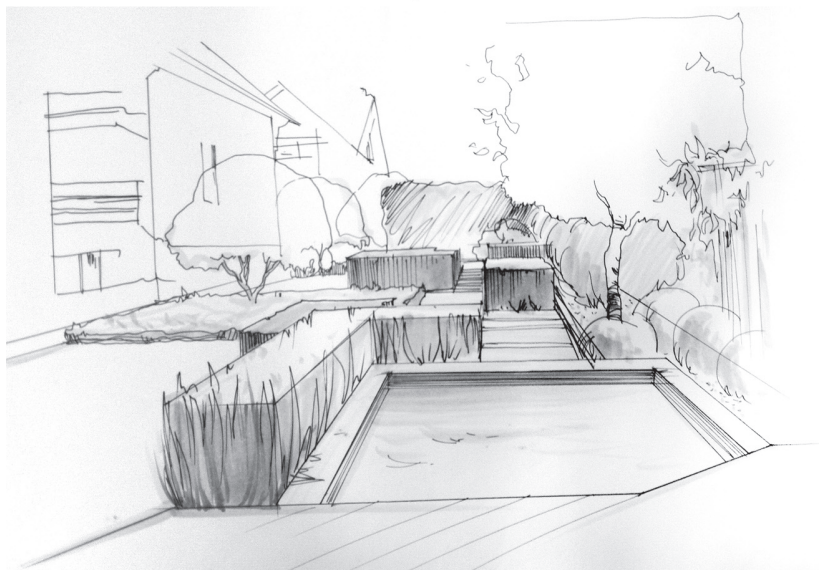
Параллельно с длительным рисунком студенты овладевают техникой *наброска* – быстрой зарисовки натуры (рис. 2а, б, в). «Набросок приучает учащегося быстро мыслить, выискивать наиболее выразительные и лаконичные средства выражения, развивает гибкость кисти руки, наблюдательность, умение ориентироваться в сложившейся обстановке» [9]. Будущему ландшафтному архитектору необходимо умение быстро и правильно изобразить определенную ландшафтную зону (например, в присутствии заказчика), выделив характерные особенности задуманного: архитектурные элементы, растительные формы, различные конфигурации цветников и т. д. [8].

Ландшафтному архитектору также невозможно обойтись без знания основ цветоведения и колористики. Наука о цвете помогает при анализе цветовых отношений в природе, использовании цветовых эффектов при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. *Основы цветоведения учащиеся* осваивают в ходе практических работ, упражнений и задач с помощью красок и цветовых смещений (рис. 3а, б, в).

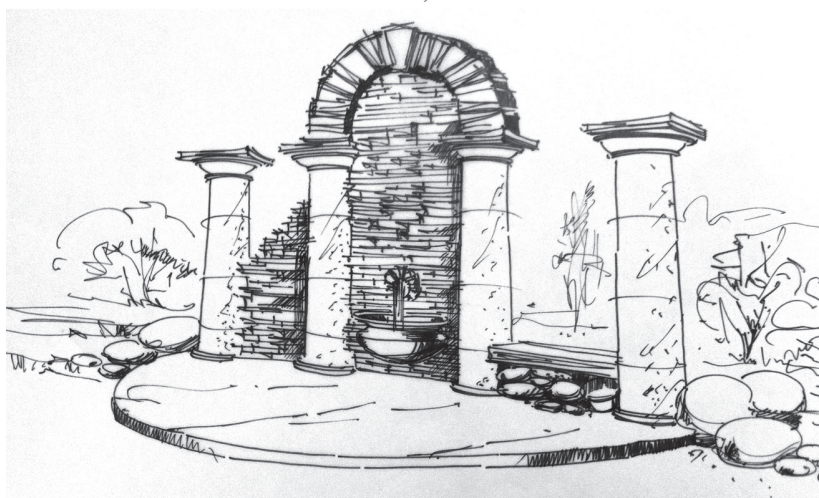
При работе с красками студенты делают индивидуальные цветовые открытия, развивают чувство цвета и художественный вкус. Этому способствует обучение, во-первых, технике отмывки акварелью, «...выполнение упражнений с использованием цветового круга (например, получать из основных цветов составные родственные

а)

б)

в)

Рис. 2. Навыки быстрой зарисовки природы
Fig. 2. Skills of quick nature sketches

а)

б)

в)

Рис. 3. Освоение основ цветоведения в ходе работы с красками и цветовыми решениями
Fig. 3. Mastering the basics of color science during working with paints and colors

цветовые гармонии, дополнительные контрастные цветовые гармонии...» [1]. Во-вторых, освоение технологии написания акварелью натюрморта в технике «гризайль» и в цвете, чтобы студенты могли показывать объем не только с помощью светотени, но и цветоподачи.

При получении определенных навыков в рисунке и живописи следует перейти к обучению студента *изображению растительных форм* (цветы, деревья, кустарники), пейзажных мотивов и *малых архитектурных форм* (фонтаны, вазоны, скамьи, беседки, уличные лестницы, парковые скульптуры). При изображении цветников применяют следующий подход: конструктивный анализ и рисунок одного цветка, далее – составление «палитры» клумбы, цветника и изображение в перспективе (рис. 4, рис. 5). То же применяется к деревьям и кустарникам. Далее нарабатываются умения изображения зон отдыха с малыми архитектурными формами, воздушная перспектива аллеи (рис. 6). «Перед исполнением перспективы делают эскиз. На эскизе определяют величину и пропорции картины, местоположение сооружения на картинной плоскости, величину его изображения по отношению ко всей плоскости картины, характер общего колорита, характер светотени, определяют композиционный центр изображения» [10]. Работу проводят различными материалами: карандаш, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши. «В архитектурных акварелях, требующих более точного, сложного и детального контура, целесообразно применять карандаш. В сером карандашном контуре имеют значение светлота тона и тонкость очертаний. Причем в освещенных местах, где будут положены светлые краски, он наносится легко, а в глубоких тенях твердо подчеркивается, чтобы линии оставались видимыми под темными красками» [10].

Практические занятия, помимо аудиторных, проводятся на воздухе (*пленер*). (рис. 2б, 2в) в парковых городских зонах и сопровождаются экскурсиями. Художественное образование студентов подкрепляется познавательными беседами, краткими лек-

ционными курсами о творцах современного стиля XX века: П. Клее, Л. Мис Ван дер Роэ, В. Кандинском, И. Иттен и др. Данный метод позволяет установить неразрывную связь с другими дисциплинами ландшафтно-архитектурного цикла.

Чтобы не было скованности, растерянности перед поставленной графической задачей, у учащихся необходимо развивать положительное эмоциональное отношение к рисунку, создавать комфортные условия для работы, пробуждать желание к творчеству, настраивать на успех – это психологическая задача преподавателя, по мнению автора, не менее важна, чем другие в процессе обучения.

Поддержка и напутственное доброе слово могут окрылить учащегося в реализации его скрытых духовных потенциалов.

Следует отметить, что освоение процесса рисования обеспечивается постоянной практикой. Необходимо рисовать от получаса

Рис. 4. Навыки конструктивного анализа и рисунка одного цветка

Fig. 4. Skills of constructive analysis and drawing of a flower

Рис. 5. Навыки рисунка цветника в перспективе
Fig. 5. Skills of drawing a flower garden in perspective

Рис. 6. Изображение зон отдыха с МАФ, воздушной перспективы аллеи
Fig. 6. Image of recreation areas with LFA, aerial perspective of the alley

до трех часов каждый день самостоятельно. По мере приобретения опыта процесс рисования будет проходить все быстрее, многие детали рисунка будут выполняться автоматически, решение рисунка станет более интересным, творческим.

Таким образом, пройдя художественно-графическую подготовку в вузе, молодой специалист приобретет определенную сумму знаний и навыков, которые позволят ему в дальнейшем работать уверенно и профессионально в создании собственных проектов ландшафтной архитектуры.

Библиографический список

1. Алексахин, Н.Н. Основы цветоведения в ландшафтном проектировании: учеб. пособие / Н.Н. Алексахин. – М.: МГУЛ, 2005. – 76 с.
2. Блейк, В. Как начать рисовать; пер. с англ. / В. Блейк. – М.: Попурри, 2000. – 144 с.
3. Васильева, О.И. Основы композиции в ландшафтном проектировании: учеб. пособие / О.И. Васильева. – М.: МГУЛ, 2008. – 44 с.
4. Васильева, О.И. Рабочая программа дисциплины «Рисунок и живопись» / О.И. Васильева. – М.: МГУЛ, 2013. – 19 с.
5. Дормидонтова, В.В. История садово-парковых стилей / В.В. Дормидонтова – М.: Архитектура-С, 2004. – 207 с.
6. Ермаков, А.В. Архитектурная графика ландшафтного проектирования / А.В. Ермаков. – М.: МЛТИ, 1989. – 112 с.
7. Ли, Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учеб. пос. / Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2005. – 239 с.
8. Нис, Даниэль. Основы ландшафтного рисунка для дизайнеров, пер. с нем. / Даниэль Нис. – М.: Белый город, 2010. – 319 с.
9. Ростовцев, Н.Н. Учебный рисунок: учеб. пос. / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1976. – 297 с.
10. Ревякин, П.П. Техника акварельной живописи / П.П. Ревякин. – М.: Госиздатстройлит, 1959. – 247 с.

THE SIGNIFICANCE OF THE GRAPHIC ART BACHELOR PROGRAM ON THE FACULTY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

Vasil'eva O.I., MSFU

v.olgai@yandex.ru

Moscow State Forest University (MSFU), 1st Institutskaya st., 1, 141005, Mytishchi, Moscow reg., Russia

The need and importance of graphic art training at the faculty of landscape architecture has been shown. Interesting historical information on the relationship of the visual and landscape arts, effective practical solutions to the pressing problems of graphic training of students, the results in the form of creative works by the students of job training programs are given. Experience and practice show that bare knowledge does not give the desired result. It is useful in the case when it gives methods and ways to turn ideas into reality. Based on the analysis of levels of visual literacy and relevant conclusions, the author presents methodological developments which logically and consistently lead the student to the knowledge of fine credentials and experience to apply them in their own projects. Special attention in the article is given to specific features of the training image, the task of which is to educate the architectural and engineering thinking in students and to give applicable knowledge and skills of visual literacy, including the ability to work with color. The scientific and methodological level of the material of the article follows strictly the principles of consistency and availability that allow to build a strong education system. The article is written in an accessible form with clear, convincing language that allows recommending it to teachers, students, landscape architects, as well as a wide circle of readers interested in landscape art.

Keywords: landscape architecture, drawing, technique, color theory, form, volume, project.

References

1. Aleksakhin N.N. *Osnovy tsvetovedeniya v landshaftnom projektirovanii* [Color science basics in landscape design]. Moscow: MSFU, 2005. 76 p.
2. Blake W. *Kak nachat' risovat* [How do I start drawing]. Moscow: Popourri, 2000. 144 p.
3. Vasil'eva O.I. *Osnovy kompozitsii v landshaftnom projektirovanii* [Fundamentals of composition in landscape design]. Moscow: MSFU, 2008, 44 p.
4. Vasil'eva O.I. *Rabochaya programma distsipliny «Risunok i zhivopis'»* [Working program of the discipline «drawing and painting»]. Moscow: MSFU, 2013. 19 p.
5. Dormidontova V.V. *Istoriya sadovo-parkovykh stilei* [History of landscape styles]. Moscow: Arhitektura-C, 2004, 207 p.
6. Ermakov A.C. *Arhitekturnaya grafika landshaftnogo projektirovaniya* [Architectural graphics landscape design]. Moscow: MLTI, 1989. 112 p.
7. Li N.G. *Osnovy uchebnogo akademicheskogo risunka* [Fundamentals of academic drawing]. Moscow: Eksmo, 2005. 239 p.
8. Nis Deniel'. *Osnovy landshaftnogo risunka dlya disainerov* [The basics of landscape patterns for designers]. Moscow: White city, 2010. 319 p.
9. Rostovtsev N.N. *Uchebnyi risunok* [The educational picture]. Moscow: Prosveshenie, 1976, 297 p.
10. Revyakin P.P. *Tekhnika akvarelnoi zhivopisi* [Techniques of watercolor painting]. Moscow: Gosizdatstroilit, 1959, 247 p.