

Живопись для студентов факультета архитектуры

Painting for students of the Faculty of Architecture

Гольшев А.А.

Художник, доцент кафедры живописи Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, Член-корр. Международной академии культуры и искусства, Действительны член Петровской академии наук и искусств

Golyshev A. A.

Artist, associate Professor of the painting Department of the Moscow state academic art Institute named after V. I. Surikov, corresponding Member The international Academy of culture and arts, corresponding Member Peter's Academy of science and art

Аннотация

На вопрос: является ли специальность архитектора или чисто технической, или чисто творческой специальностью, можно ответить, что архитектор находится где-то посередине. Этот вывод явно следует из того умозаключения, что архитектор должен учитывать в своей работе многое из того, что присуще живописцу: знание колористики, владение объемного и живописного моделирования формы объекта и другими аспектами рисунка и живописи.

Ключевые слова: живопись; педагогика; живопись в архитектуре; художественное восприятие.

Abstract

To the question: is the specialty of an architect either a purely technical or a purely creative specialty, we can say that the architect is somewhere in the middle. This conclusion can be drawn from the conclusion that an architect must take into account in his work much of what is inherent in a painter: knowledge of coloristics, mastery of volumetric and pictorial modeling of the shape of an object and other aspects of drawing and painting.

Keywords: painting; pedagogy; painting in architecture; artistic perception.

Прежде всего следует ответить на вопрос: нужна ли живопись архитектору?

Архитектор считается как-бы промежуточным звеном между техническими специальностями – ведь он изучает математику, теоретическую механику, водоснабжение, теплоснабжение и другие чисто технические дисциплины – и творческими специальностями. И никто еще не смог поместить архитекторов или ближе к техническим, или поближе к творческим специальностям. Порассуждаем немного на тему, кто же на самом деле архитектор и зачем ему живопись?

В своей деятельности создания и внедрения своего детища (здания, сооружения, микрорайона) в природную или жилую среду архитектор должен учитывать природный ландшафт, и как ухудшится или улучшится этот ландшафт, будучи нагружен не присущему ему дополнению; должен учитывать сочетание своих разработок с уже имеющимися строениями, их колористику, сочетание цветов новых и старых зданий, умение быстро и правильно изображать эскизы внедрения нового сооружения в рамки комплекса имеющихся и т.д.

А для этого требуется обладать достаточным объемом колористической культуры, иметь навыки объемного и живописного моделирования форм объектов, владеть навыками работы с живописными материалами.

Исходя из таких простых требований понятно, что знание живописи для архитектора не менее важно, чем знание состава помещений в том или ином здании и умение их состыковать правильно, например, в кинотеатре.

Обучение живописи происходит с применением учебников [1-3].

В табл. 1 представлены сведения об обучении студентов архитектурного факультета МГАХИ им. В.И. Сурикова. Данные взяты из календарных планов и рабочих программ.

Таблица 1

Объем работ у студентов архитекторов МГАХИ им. В.И. Сурикова

Вид учебной работы	Всего зачетные единицы (академич. часов.)	I курс (ак.ч.)		II курс (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4
Трудоёмкость дисциплины	10 (360)	2,5 (90)	2,5 (90)	2,5 (90)	2,5 (90)
Аудиторные занятия (общее количество часов)	256	60	68	60	68
• лекции	8	2	2	2	2
• практические занятия	248	58	66	58	66
Самостоятельная работа	104	30	22	30	22
Итоговый контроль	-	ЭП	ЭП	ЭП	ЭП

ЭП – экзаменационный просмотр.

Проанализировав рабочую программу для студентов-архитекторов Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова (МГАХИ им. В.И. Сурикова), можно сделать вывод, что живопись для архитекторов есть одно из основополагающих требований к его творческой работе. Иначе работа архитектора не может иметь творческое начало.

Вот выдержки из текста рабочей программы по живописи для специальности «Архитектура».

Рабочая программа дисциплины «Живопись» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. № 509 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура» (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06. 04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

Общий курс архитектурной живописи рассматривается в учебном процессе подготовки бакалавра, как основа для его самостоятельной профессиональной деятельности и как необходимая составляющая при формировании у обучающегося высокой художественной культуры.

Целью дисциплины является формирование и развитие у обучающихся живописного видения и мышления на натурном восприятии, анализе и отображении окружающего мира, которое позволит решать творческие задачи на высоком профессиональном уровне.

В результате освоения дисциплины студент должен знать историческое развитие искусства живописи и её теоретические основы; типологию композиционных изобразительных средств и их взаимодействие; цвет, цветовую гармонию и основы живописной композиции; законы цветоведения линейной и воздушной перспективы; теорию теней и светотональных отношений; закономерности психологического восприятия цвета; принцип: свет-форма, цвет-гармония, композиция-выразительность.

Студент должен уметь писать с натуры, по памяти и по представлению; правильно компоновать изображение на листе, холсте и т.д.; исполнять творческие задания акварелью, гуашью, темперой, акрилом и другими красками, изображать объекты реальной действительности; создавать изображения, используя законы цветоведения, тональных отношений и воздушной перспективы; передавать живописными средствами фактуру материала; изображать с натуры птиц, животных, насекомых и др.; изображать живописными средствами предметное окружение человека (экстерьера, интерьера, архитектуры, предметы быта, техники и т.д.); предавать портретное сходство человека средствами живописи.

Обучающийся после прохождения курса должен владеть приемами объемного и живописного моделирования формы объектов; осмыслением поставленных творческих живописных задач; навыками работы живописными материалами (акварель, гуашь, акрил, темпера); приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; принципами художественно-образного мышления как способа организации живописного решения по формальным и смысловым признакам; выполнением проектных задач с помощью живописи; основными навыками живописного этюда; навыками общения с клиентом-заказчиком посредством живописи (этуд, наброски, форэскиза).

Основные задачи дисциплины:

- формирование композиционного колористического мышления;
- овладение практическими навыками в области живописи и цветной архитектурной графики с умением применять их как одну из составляющих профессиональной подготовки архитектора;
- сформировать колористическую культуру и изобразительные навыки при работе с натуры, по памяти, по представлению;
- научить объективно изображать видимую форму предмета, материал, фактуру, цвет и другие его особенности, обусловленные конкретным пространством, окружением, цвето-тоновым состоянием и освещением;
- формировать профессионально-творческую психологию будущего специалиста, способствующую овладению творческим методом работы в живописи;
- сформировать общехудожественную подготовку, как основу для профессионального самосовершенствования личности архитектора;
- развить умение решать живописно-изобразительные задачи различными художественными материалами;
- научить работать по памяти, представлению и воображению над объектами реальной действительности с изучением творческого опыта мастеров изобразительного искусства и архитектуры.

В табл. 2 приводится содержание и структура дисциплины «Живопись».

Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Краткое содержание раздела
I	Раздел I: «Натюрморт простой». Здесь реализуются методические задачи начального этапа обучения. Для освоения этого раздела предложен ряд заданий, упражнения носят познавательный характер, в них ставятся вопросы освоения методов ведения работы над заданием живописными материалами, и направлены на освоение студентами основных, наиболее общих тональных, живописных и композиционных задач.	
1	Тема 1: Натюрморт (грязайль)	Понятие композиции и ее законы, основные виды композиции. Понятие «грязайль» и ее роль в становлении тональных ощущений студента.
2	Тема 2: Натюрморт (в цвете)	Понятие колорита в живописи, возможность выражения красками предметного мира. Овладение навыками живописного ремесла
3	Тема 3: Натюрморт в цвете	Понятие колорита в живописи, возможность выражения красками предметного мира. Овладение навыками живописного ремесла
4	Тема 4: Экстерьер копия	Изучение методов работы над живописным произведением на примере известных мастеров живописи и архитектуры.
	Тема 5: Экстерьер (свой)	Использование знаний, полученных при копировании экстерьера.
II	Раздел II: «Натюрморт сложный». Ориентирован на развитие композиционных способностей учащихся, живописно-колористического мышления и пространственного восприятия.	
4	Тема 1: Натюрморт с гипсовой розеткой	Прорабатываются понятия: композиция, живописно-колористическое решение, навыки работы с живописными материалами.
5	Тема 2: Натюрморт с капителью	Прорабатываются понятия: композиция, живописно-колористическое решение, навыки работы с живописными материалами.
6	Тема 3: Натюрморт с гипсовым слепком	Прорабатываются понятия: композиция, живописно-колористическое решение, навыки работы с живописными материалами.
7	Тема 4: Интерьер (свой)	Изображение интерьера при определенном освещении живописными средствами.
8	Тема 5: Экстерьер(свой)	Выполнение заданий живописными средствами при различных природных состояниях.
III	Раздел III: «Сложный натюрморт». Формирует понимание о живописной взаимосвязи между объемно-пространственной формой и окружением посредством живописных материалов.	
9	Тема 1: Тематический натюрморт из 3-х – 5-ти предметов с	Живописно-колористическое решение в сложной тематической постановке. Закрепление приобретенных навыков живописными материалами.

	драпировками и гипсовым рельефом.	
10	Тема 2: Натюрморт с гипсовой головой	Композиционное решение постановки и ее живописно-колористическое решение. Закрепление ремесленных навыков живописными материалами.
11	Тема 3: Интерьер (свой)	Выполнение задания живописными средствами при различных освещениях.
12	Тема 4: Экстерьер (свой)	Выполнение задания живописными средствами при различных природных состояниях.
IV	Раздел IV: «Сложный интерьер». Завершающий этап в освоении курса «Живописи» на архитектурном факультете, направленный на формирование композиционно-художественного решения сложного интерьера с использованием приобретенных знаний и навыков в процессе изучения курса дисциплины «Живопись».	
13	Тема 1: Интерьер с гипсовой головой	Композиция интерьера и его живописно-колористическое решение.
14	Тема 2: Натюрморт в интерьере с гипсовой головой или фигурой	Композиция интерьера и его живописно-колористическое решение и использование приобретенных знаний и навыков в процессе обучения.
15	Тема 3: Интерьер (свой)	Живописное решение интерьера при определенном освещении.
16	Тема 4: Экстерьер (свой)	Живописное решение экстерьера при определенном природном освещении.

Выводы

1. Архитекторы в своей работе обязаны знать теоретические основы живописи, типологию изобразительных средств, законы цветоведения, законы линейной и воздушной перспективы, законы психологического восприятия цвета и другие элементы теоретических законов живописи.

2. Должны уметь применять все вышеобозначенные закономерности живописи на практике.

3. Должны иметь навык практического применения теоретических основ живописи.

ЛИТЕРАТУРА

1 Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства: учебник для высших учебных заведений [Текст] / Б.Р. Виппер. – М.: Издательство В. Шевчук, 2015. – 364 с.

2 Ефимов А.В. Цвет+форма: Искусство 20-21 веков: живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт: учеб. пособие [Текст] / А.В. Ефимов. - М.: Издательство БуксМарт, 2014. - 616 с.

3 Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению в теории и упражнениях. От геометрии к архитектуре: учеб. пособие [Текст] / О.В. Осмоловская, А.А. Мусатов. – М.: Издательство Архитектура-С, 2015. – 412 с.