

Живопись и рисунок в планировании проектных задач

Painting and Drawing in the Planning of Project Tasks

Получено: 02.01.2023 / Одобрено: 09.01.2023 / Опубликовано: 25.03.2023

Ульянова Н.Б.

Канд. пед. наук, доцент, член Союза художников МСХ России, доцент кафедры Основ архитектуры и художественных коммуникаций ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Россия, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26, e-mail: uyanova_nataliya@list.ru

Ulyanova N.B.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Member of the Union of Artists of the Ministry of Agriculture of Russia, Associate Professor of the Department of Architecture, National Research Moscow State University of Civil Engineering, 26, Yaroslavskoe Shosse, Moscow, 129337, Russia, e-mail: uyanova_nataliya@list.ru

Аннотация. Статья посвящена значению и использованию возможностей живописи и рисунка в учебной практике. Основным фактором исследования является поиск новых проектных решений в области изобразительного искусства. Цель исследования - в профессиональной ориентации на рисунок и живопись. Исходя из цели, вся направленность работы состоит в развитии и углублении понятия эстетики пространств с помощью организации поэтапной системы проектирования. С пониманием и развитием у обучающихся знаний и умений в организации комфортной среды в сочетании с технологиями проектного мастерства связаны методы. Рассматриваемые методы опираются на практическую реализацию архитектурных и дизайнерских проектов и на практическую работу. Исследование направлено на поиск решений в области цвета и колористической подачи современной жилой и общественной застроек с целью улучшения ситуации в эстетической составляющей архитектуры. Задачи исследования - в создании комплексной системы проектирования, в поиске и анализе художественных возможностей для организации комфортной среды.

Ключевые слова: культура личности, искусство, живописное пространство, методы.

Abstract. The article is devoted to the importance and use of painting and drawing possibilities in planning project tasks. The main factor of the research is the search for new design solutions in the field of fine arts. The purpose of the research is in professional orientation to drawing and painting. Based on the goal, the whole focus of the work is to develop and deepen the concept of aesthetics of spaces, through the organization of a phased design system. Methods are associated with the understanding and development of students' knowledge and skills in organizing a comfortable environment, in combination with technologies of project mastery. The methods under consideration are based on the practical implementation of architectural and design projects and on practical work. The research is aimed at finding solutions in the field of colour and coloristic presentation of modern residential and public buildings, in order to improve the situation in the aesthetic component of architecture. Research objectives in the creation of an integrated design system, in the search for and analysis of artistic possibilities to create a comfortable environment.

Keywords: personal culture, art, pictorial space, methods.

Введение

Все мечты о будущих открытиях закладываются в детстве и юности. Рождение художника, основа духовного начала проходит путь творчества через национальную культуру и традиции. Ретроспектива и анализ жизненных событий, формирующих творческого человека, лежат в истории детства и юности, влияние которых оказывает большее воздействие на формирование будущего художника. Наследие и традиции закладывают основной фундамент творческой личности. Достаточно часто возвращается мысль о том, что мы родом из детства. Воспитание, образование, взросление и становление составляют систему жизненного багажа, с которым мы приходим в профессиональную жизнь, забывая о тех впечатлениях юности, которые оставили когда-то неизгладимый след. Стремление двигаться дальше по

карьерной лестнице и набирать профессиональный опыт вынуждает нас отбрасывать впечатления детства в кладовые нашей памяти. Возможно, только одержав ряд профессиональных побед, создавая будущий творческий план, понимаешь, где берет начало профессиональная история. Так случилось и сейчас.

При составлении плана нового педагогического проекта, основанного на изучении и рисовании исторических объектов архитектурного наследия, возникла проблема, как выстроить образовательную программу. Существуют традиционные системы набора методов, проверенных практикой. Но жизнь не стоит на месте, а предлагает новые ситуации, требующие применения новых инструментов в педагогической науке и практике. С появлением новых технологий проектная культура изменилась, даже

учитывая традиционные предметы, такие как рисунок и живопись. **Задача** данного исследования — поиск новых проектных решений в области изобразительного искусства. **Цель** исследования — профессиональная ориентация на рисунок и живопись, а это подразумевает комплексное формирование проектного обучения с обязательным включением модулей художественно-эстетического восприятия архитектурных объектов с акцентом на художественную, пленэрную практику и рисунок с натуры.

Характер и выразительность изображения складываются из многообразия форм, линий, объемов с неизменностью культурного смысла. Современная проектная культура является одной из наиболее сложных задач в педагогической практике. Это особая часть, в которой необходима профессиональная ориентация на функциональность, экономичность и эстетику. Проблема гармоничного сочетания всех составляющих комплексного формирования систем окружения остается и, прежде всего, в архитектуре больших городов. В этой связи обращение к исследованиям в рисунке и цвете помогает осмыслить архитектурный образ города. Проблемы колористических решений не оставляют исследователей равнодушными. Но дискуссии на тему необходимости включения в учебный процесс рисунка и живописи продолжаются. В технологии планирования должны быть решения по организации колористических и цветовых составляющих архитектурных проектов.

Направленность данного исследования нацелена на развитие и углубление цвета в архитектуре и дизайне. Задача создания комплексной системы проектирования включает традиционные системы и академические составляющие творческого процесса. Важной и исторически сложившейся задачей современного дизайна является проектирование пространства с целью организации комфортных и одновременно красивых и художественных решений. В исследовании архитектора А.В. Ефимова анализируются причины однообразия фасадов зданий современной отечественной застройки и интерьеров жилой архитектуры. Указывая на недостатки современной жилой застройки, а именно, на несоответствие архитектурного замысла, характеру сложившейся исторически организации города, автор предлагает решить проблему с помощью живописи и цвета [1]. Но об эстетике цвета и цветовом восприятии современной жилой архитектуры говорится чрезвычайно редко. В работах А.В. Ефимова [2] исследуются возможности и значение живописи в искусстве, а также подчеркивается недостаточное

присутствие данного вида искусства в архитектуре и дизайне. Автор указывает на влияние живописи, на развитие дизайна и необходимости применения данного вида искусств в архитектуре [3].

Ситуация с технологиями планирования колористических задач в средовом пространстве остаётся нерешенной. О необходимости практического изучения этой проблемы в области дизайна интерьера в отечественной архитектуре отмечается в исследованиях В.Д. Уварова. Исследуются современные городские застройки, в частности интерьерное пространство и планировочные решения квартир, в которых, по мнению авторов, присутствуют большие расхождения с авторскими проектами и результатами их воплощения. Наблюдаются противоречия и несоответствие характеру и образу исторической городской системы [8, с. 309]. Решением сложных вопросов может быть соединение проектных задач с художественными задачами. В этой ситуации решением может быть создание профессиональных методов и правил их использования. Академические и традиционные нормы должны быть основой любого проектного замысла. Особой областью изучения и анализа может стать цветовая эстетика и искусство владения живописным мастерством, а также использование этого вида искусства и профессионального опыта в архитектуре как исторической, так и современной [7].

Методы

В научной работе используются следующие методы:

- 1) исторический;
- 2) системный метод анализа;
- 3) практический;
- 4) метод систематизации художественных решений.

Исторический метод

Данный метод важен, так как изучение исторических аналогов художественных произведений является источником и научной базой проектирования. Проверенные временем исторически сложившиеся правила организации пространства средствами живописи, графики, скульптуры актуальны. Исторический метод стал основой многих научных исследований и применялся на практике. Это давало возможность сохранения идентичности, стилистики городской застройки. Многие современные строительные решения были основаны на стилистических особенностях искусства прошлых веков, включая архитектурную пластику, декоративное искусство. Использование данного метода расширяет проектные возможности, а также определяет историческую значимость, усиливая художественную

и эстетическую составляющие внешнего и внутреннего облика архитектуры города.

Системный метод анализа

Системный метод исследования предоставляет возможность анализа. В процессе анализа выявляются проблемы и определяются необходимые действия. Данный метод активно применяется при реконструкции и реставрации. Систематизация и анализ исторических научных работ, связь изучаемой проблемы с современной действительностью позволили сделать выводы с последующим планированием практических задач и их решений.

Сохранение исторической застройки и выстраивание последовательной взаимосвязи традиций градостроительства и организации средового пространства отмечено в работе А.Р. Ключко, А.К. Ключко [5]. Данная работа утверждает взаимодействие методов системного исследования и практического воплощения.

Практический метод

Методы практического уровня многогранны и являются ядром исследования. Архитектурная и дизайнерская практика сегодня — это блок практических решений, включающих творческий анализ, натурные изучения и визуализацию будущих объектов, а также инновационные системы выполнения проектных задач. В комплексе проектных и художественных замыслов основным остается эксперимент практического характера. Любая архитектурная или дизайнерская идея должна быть подтверждена на практике, только практический опыт приводит к принятию верных решений. Профессиональный опыт, в котором исследуется практическая работа, необходим.

О значении и повышении качества выполняемой проектной работы, связанной с поисками колористических гармоний и применением декоративных элементов, таких как живопись и декоративное искусство, писали искусствоведы, архитекторы, художники. Заложенные в проектные решения идеи, связанные с колористическими, живописными и декоративными элементами, могут усилить художественный образ и, напротив, ограничить возможности средового пространства. Систематизация практической работы средствами живописи, цвета и декоративного искусства дает возможность получить новые творческие решения. Эти характеристики имеют значение при выборе цветовых решений внутренних помещений. В проектировании интерьерных пространств нужно учитывать участие всех методов работы в комплексе.

Метод систематизации художественных решений

На различных этапах создания проектных решений рисунок и живопись становятся приоритетной

задачей. Это дает возможность разработки единой системы, обеспечивающей сохранение и формирование пространства для человека. В этом контексте, безусловно, являются важными новые технологии и материалы, инновационные решения, способствующие удобству и комфорту. Выбор оптимального пути планирования проектных решений зависит от комплекса и взаимодействия методов и методик. Применение в дизайне и архитектуре сбалансированных методик проектирования поможет в этом процессе. Анализировать цветовые комбинации и опираться на основные принятые в истории искусства цветовые системы предлагает ученый и исследователь Иоханнес Иттен [4]. Выдающийся ученый подчеркивает важную роль искусства живописи при создании любого художественного произведения, в частности архитектурного. Этот принцип используется при подготовке архитекторов и дизайнеров в учебной практике и в профессиональной работе.

Формируя результативные методики проектирования, мы приближаемся к созданию комфортной городской среды для жизни и отдыха, что особенно важно в условиях современных больших городов.

Результаты и обсуждение

Исследование подчеркивает, что участие рисунка и живописи, цвета и колористических и графических задач обсуждается редко в современных проектных решениях. Отечественная архитектурная практика имеет огромный исторический опыт включения декоративной живописи, графики, скульптуры, в проектирование объектов. Однако художественное наследие во всех его проявлениях используется в современной застройке больших городов крайне редко, особенно тема цветовых и живописных решений. В трудах А.В. Ефимова, Н.Г. Пановой предлагаются различные методики с участием искусства цвета и рисунка [3], в частности, в статье «Из опыта проектирования колористики исторических городов». Известный российский архитектор Андрей Владимирович Ефимов вопросу развития живописи, света и цвета в отечественной архитектуре, а также исследованию зарубежного опыта и практики в архитектуре и дизайне посвятил ряд своих работ [1; 2].

В результате в планировании архитектурных задач в современных интерьерах важным аспектом остается культура рисунка и живописи, необходимость расстановки живописных акцентов, внесение декоративных и графических элементов. Использование пластического искусства, включая скульптуру и декоративную пластику, возможно, но не эконо-

мично, учитывая объемы и масштабы художественных экспонатов. Принцип участия цвета в интерьере и присутствия живописи носит другой характер. Следовательно, для использования выразительности средового пространства интерьеров в творческом арсенале возможна модульная система с доминирующим началом цвета и цветовой системы, с применением всех выразительных средств искусства.

На рис. 1 показаны разные цветовые гаммы в интерьере. Приводится пример организации пространства средствами декоративной живописи в сочетании с активной цветовой гаммой.

Рис. 1. Цветовые и декоративные элементы внутреннего пространства
Рисунок автора.

На рис. 2 показан творческий анализ и поиск цветовых решений в интерьере, а также возможные варианты декоративной живописи в пространстве интерьера с преобладанием сдержанной цветовой гаммы.

Рис. 2. Варианты использования декоративной живописи в интерьере
Рисунок автора.

Результаты исследования определяют систему действий, основой которых изначально является творческий замысел, который опирается на профессиональные задачи. В свою очередь, в проектировании творческая составляющая не выстроится в систему взаимодействия архитектурных и дизайнерских задач без следующих этапов:

- 1) основная концепция;
- 2) творческий замысел;
- 3) эстетические и проектные задачи;
- 4) понятие цветового единства;
- 5) основной цвет;
- 6) технологии проектного мастерства;
- 7) визуальные и смысловые доминирующие элементы;
- 8) световые и колористические проектные решения;
- 9) художественные и декоративные элементы;
- 10) средства реализации.

Таблица 1

Содержание и распределение
основных проектных задач и методов

Проектные задачи	Методы
1. Основная концепция.	Исторический метод Системный метод как технологии проектного мастерства Метод анализа и систематизации художественных решений Практический метод Метод систематизации художественных решений
2. Творческий замысел.	
3. Эстетические и проектные задачи.	
4. Понятие цветового единства.	
5. Основной цвет.	
6. Технологии проектного мастерства.	
7. Визуальные и смысловые доминирующие элементы.	
8. Световые и колористические проектные решения.	
9. Художественные и декоративные элементы.	
10. Средства реализации	

Без взаимодействия всех составляющих профессионального процесса положительный результат невозможен. Этот процесс объединяют основные задачи архитектурного планирования. В свою очередь, они тесным образом связаны с творческими, художественными основами. Но без организации комплексной системы проектирования с обязательным включением модулей колористического и цветового планирования решение архитектурного замысла не получит полного взаимодействия всех его составляющих. Поиск проектных решений интерьерного пространства с доминантой цвета предполагает использование различных видов искусства.

Акцентируя внимание на таких важных задачах, как современные технологии в архитектуре, конструктивный анализ и тектоника зданий, формирующие основы строительной системы, современные отечественные исследователи больше уходят в экономические проблемы, оставляя без внимания проблемы цвета. Урбанистические задачи в проектировании с набирающим темпы ритмом современных городов не оставляют возможности для эстетики и художественных изысков. Но существует и другая практика, стилистически сложившаяся и укрепившаяся в приоритетах цветовой эстетики. Необходимо отметить как научные исследования, так реализованные проекты российских архитекторов. В работе Т.Е. Трофимовой приводит-

ся примеры такого практического опыта: изучение организации и дизайна зон аэропортов, устройство зеленых зон, которые должны обеспечить особый микроклимат и комфорт для пассажиров и персонала [6]. Практический анализ декоративного искусства и живописи дается в исследованиях В.Д. Уварова, где подчеркивается необходимость участия живописи и декоративного искусства в интерьере, причём всех жанров и направлений [8, с. 287]. О значении цветового феномена в формировании жизненной среды отмечалось в трудах В.Д. Уварова, С.Р. Мамина, разбиравших активное и значимое влияние живописи и рисунка на поведение и психологическое состояние человека [9].

Заключение

Данное исследование подтвердило необходимость изучения и применения цвета и его возможностей в искусстве создания средового пространства, по-

скольку цвет — это один из методов познания в любой творческой профессии. Исследование цвета открывает новые возможности во всех областях. Особое проявление влияния цвета выражается не только в живописи, но и во всех жизненных ситуациях. Само понятие цвета не может существовать без рисунка. Все эти факторы требуют от современного образования в области искусства и дизайна не только методических, но и практических изменений. Методологический аспект является устойчивой основой любого творческого процесса, но изменение технологий, новые тенденции и стилистические особенности должны развивать творческий процесс. Для дальнейшего эстетического развития средового пространства необходимо включение в проектирование художественных задач. Эта практика внесет не только разнообразие в характер социума, но и придаст новый образ стилистическим особенностям современного искусства.

Литература

1. *Ефимов А.В.* Дизайн архитектурной среды — архитектурная профессия [Текст] / А.В. Ефимов // *Academia. Архитектура и строительство.* — 2019. — № 3. — С. 18–27.
2. *Ефимов А.В.* Колористика в системе комплексного благоустройства города Тюмени [Текст] / А.В. Ефимов, А.М. Юстус, О.А. Горькова // *Архитектура и современные информационные технологии.* — 2019. — № 2. — С. 239–305.
3. *Ефимов А.В.* Из опыта проектирования колористики исторических городов. *Архитектура и современные информационные технологии* [Текст] / А.В. Ефимов, Н.Г. Панова // 2016. № 4. С. 250–265.
4. *Иоханнес И.* Искусство цвета [Kunst der Farbe] [Текст] / И. Иоханнес. — М., 2016. — 96 с.
5. *Клочко А.Р.* Влияние светового ритма на формообразование в архитектуре [Текст] / А.Р. Клочко, А.К. Клочко // *Инновации и инвестиции.* — 2019. — № 2. — С. 327–331.

References

1. Efimov A.V. Dizain arkhitekturnoi sredy — arkhitekturnaia professiia [Architectural environment design — an architectural profession] // *Academia. Architecture and Construction.* 2019. № 3. Pp. 18–27.
2. Efimov A.V. Iustus A.M. Gorkova O.A. Koloristika v sisteme kompleksnogo blagoustroistva goroda Tiumeni [Coloristics in the system of comprehensive landscaping of the city of Tyumen]. *Architecture and Modern Information Technologies.* 2019. № 2. Pp. 239–305.
3. Efimov A.V., Panova N.G. Iz opyta proektirovaniia koloristiki istoricheskikh gorodov [From the experience of color design of historic cities]. *Architecture and Modern Information Technologies.* 2016. № 4. Pp. 250–265.
4. Johannes I. Kunst der Farb. *Iskusstvo tsвета* [The art of color]. 2004. Moscow. 96 p.
5. Klochko A.R., Klochko A.K. Vliianie svetovogo ritma na formoobrazovanie v arkhitekture. [Influence of light rhythm on

6. *Трофимова Т.Е.* Дизайн зеленых зон для аэропортов [Текст] / Т.Е. Трофимова // В сборнике: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Science and Technology Conference «EarthScient».* — 2020. — С. 052033.
7. *Трофимова Т.Е.* Проектные решения для улучшения транспортного обслуживания пересадочных узлов на примере города Москвы [Текст] / Т.Е. Трофимова, А.Н. Радионовский // *Инновации и инвестиции.* — 2020. — № 9. — С. 267–270.
8. *Уваров В.Д.* История оформления музыкальных клубов и таписсерии в дизайне интерьера культурного центра [Текст] / В.Д. Уваров, А.С. Седова // *Вестник славянских культур.* — 2020. — № 58. — С. 308–317.
9. *Уваров В.Д.* Принципы создания цветовых гармоний в дизайне интерьера и искусстве таписсерии [Текст] / В.Д. Уваров, С.Р. Мамин // *Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА.* — 2020. — № 1-2. — С. 235–291.

- forming in architecture] // *Innovation & Investment.* 2019. № 2. Pp. 327–331.
6. Trofimova T.E. Dizain zelenykh zon dlia aeroportov. [Design of green zones for airports]. In collection: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Science and Technology Conference «EarthScient».* 2020. P. 052033.
7. Trofimova T.E., Radionovskii A.N. Proektnye resheniia dlia uluchsheniia transportnogo obsluzhivaniia peresadochnykh uzlov na primere goroda Moskvy [Design solutions to improve transport services for interchange hubs on the example of Moscow]. *Innovation & Investment.* 2020. № 9. Pp. 267–270.
8. Uvarov V.D., Sedova A.S. Istoriia oformleniia muzykalnykh klubov i tapisseriia v dizaine interera kulturnogo tsentra [History of design of music clubs and textile arts in the design of the interior of a cultural center]. *Bulletin of Slavic Cultures.* 2020. № 58. Pp. 308–317.
9. Uvarov V.D., Momine S.R. Printsipy sozdaniia tsvetovykh garmonii v dizaine interera i iskusstve tapiserii [Principles of creation of color harmonies in interior design and tapestry]. *Decorative Art and environment. Herald of the MGHPA.* 2020. № 1-2. Pp. 235–291.