Л.В. ЧУЙКО

Доцент, к. иск., доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи ИДиТ ОмГТУ
e-mail: chuiko_lar@mail.ru

Т.Н. МОИСЕЕВА

Старший преподаватель кафедры дизайна, рисунка и живописи ИДиТ ОмГТУ
e-mail: tyen.tyen.tyen@gmail.com

L.V. CHUIKO

Docent, Ph.D. Art Criticism Associate Professor at the Department of Design, drawing and painting of Omsk State Technical Universitemail: chuiko_lar@mail.ru

T.N. MOISEEVA

Senior Lecturer at the Department of Design, drawing and painting of Omsk State Technical University
e-mail: tyen.tyen.tyen@gmail.com

ИЗ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН СРЕДЫ»: АРХИТЕКТУРНАЯ ФАНТАЗИЯ ПО МОТИВАМ НАТЮРМОРТА

FROM THE PRACTICE OF DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS SPECIALTIES «ENVIRONMENTAL DESIGN»: ARCHITECTURAL FANTASIA ON MOTIVES STILL LIFE

Представленная статья обращена к одному из существенных вопросов методики преподавания дисциплины «Спецрисунок» студентам третьего курса профиля «Дизайн среды». Для будущих дизайнеров важны такие аспекты процесса обучения, как активизация творческого мышления, формирование креативного подхода к выполнению профессиональных задач, развитие навыков пространственного воображения. Одной из мето-

дических разработок, хорошо зарекомендовавших себя в этом направлении, является практическое задание «Архитектурная фантазия по мотивам натюрморта».

The presented article is addressed to one of the significant issues of teaching the discipline «Special Drawing» to third-year students of the «Environmental Design» profile. For future designers, such aspects of the learning process as the activation of creative thinking, the formation of a creative approach to performing professional tasks, the development of spatial imagination skills are important. One of the methodological developments, well-established in this direction, is the practical task «Architectural fantasia on motives still life».

Ключевые слова: методическая разработка, креативное мышление, концептуальность, футуристическая архитектура, трансформация, графика.
Keywords: methodical development, creative thinking, conceptual, futuristic architecture, transformation, graphics.

В процессе обучения студентов специальности «Дизайн» профиля «Дизайн среды» одной из основных целей является формирование креативного мышления, и в первую очередь, — развитие пространственного воображения. В своей профессиональной деятельности дизайнер среды неизбежно соприкасается с произведениями архитектуры, интерьерами и окружающим пространством. В связи с этим программа дисциплины «Спецрисунок» включает на третьем курсе задания по преобразованию объектов, выполнение которых объединяет и стимулирует различные аспекты мышления, в том числе аналитический и ассоциативный.

В истории искусства имеется немало примеров, которые могут служить теоретической основой и творческим источником для выполнения таких заданий, направленных на развитие пространственного воображения. При этом хорошие результаты дает обращение к произведениям фантастической архитектурной графики, традиции которой были заложены художниками итальянского Возрождения. Применение системы линейной перспективы открыло возможности построения на

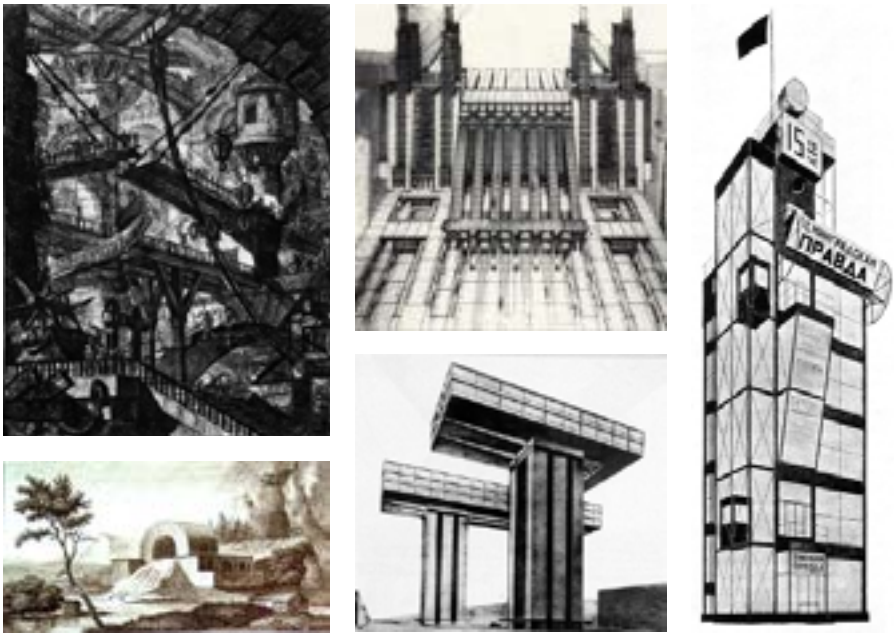

Рис. 1. Фантастические и неосуществленные архитектурные проекты в графике XVIII–XX вв.:
а — Д.-Б. Пиранези. Лист из серии «Тюрьмы». 1749;
б — Н. Леду. Дом директора источников в Шо. 1773;
в — А. Сант-Элиа. Эскиз станции для аэропланов и поездов. 1914;
г — Л. Лисицкий. Горизонтальные небоскребы.1925;
д — А. и В. Веснины. Здание газеты «Ленинградская Правда», 1924

плоскости трехмерного пространства, включающего архитектурные объекты любой сложности, как реальные, так и не существующие. Выдающиеся мастера изобразительного искусства XV–XVII вв. Италии (Д. Гирландайо, П. Перуджино, П. делла Франческо и другие), Нидерландов (Х. Вредеман де Врис), Испании (Ф.-Г. Кабелло) создавали вымышленные архитектурные пейзажи, воплощавшие идеальные образы зодчества, часто обращенные к наследию античной классики. С течением времени, от XVIII столетия до наших дней, архитектурные фантазии мастеров изобразительного искусства становились все более смелыми (рис. 1). Причудливые формы и необычайные пространства, созданные знаменитыми художниками, не утратили своего значения и в современном мире: фантастические композиции нередко содержали элементы, наме-

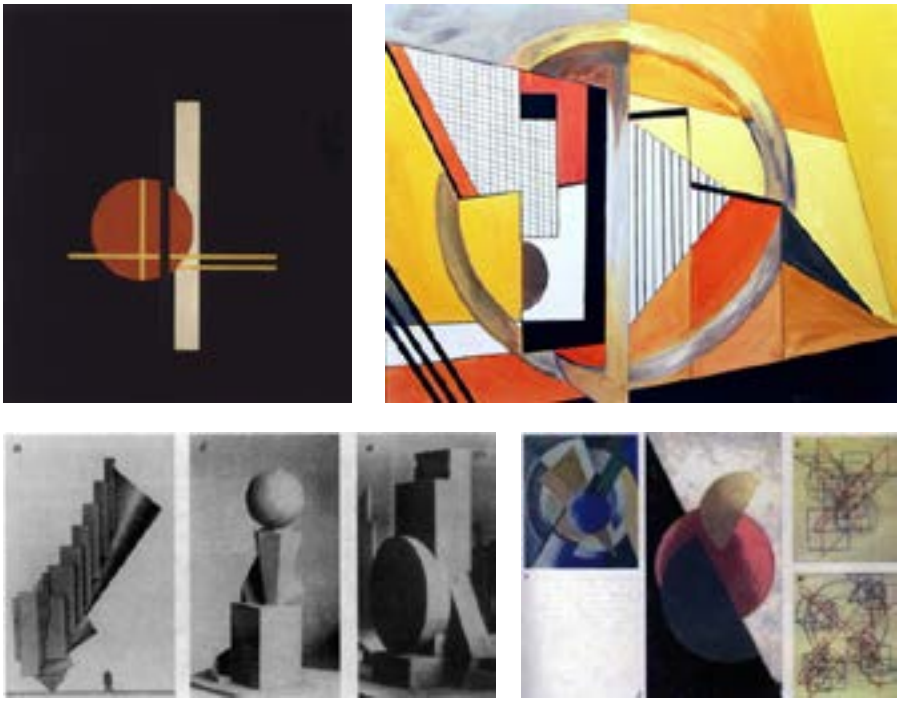

Рис. 2. Учебные работы студентов ведущих дизайнерских школ 1920-х гг.:
а, б — Баухауз;
в, г — ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, студенческие работы по дисциплинам «Объем» и «Цвет»

чавшие новые пути развития архитектуры и градостроения. В XX–XXI вв. возможности архитектуры, обеспеченные современными материалами и технологиями, неизмеримо возросли. Сформировалось новое архитектурное мышление, которое уже вошло в общественное сознание и проявляется даже в детских рисунках, позволяя предвидеть появление новых архитектурных форм.

По мнению А.В. Скижали-Вейса (р. 1963), известного отечественного архитектора-футуролога, «произведения архитектурной фантастики могут продемонстрировать обществу новые художественно-пространственные образы и формы восприятия, наполненные романтикой, духовными поисками, красотой и гуманизмом» [4]. Как для сложившихся профессионалов, так и для учащейся молодежи такие творческие поиски часто связаны с переосмыслением исторического

наследия (рис. 4), и многие современные архитекторы называют среди факторов, повлиявших на формирование их профессиональных взглядов, архитектурные фантазии художников разных времен.

В конце XIX — начале XX в. развитие художественных тенденций было во многом обусловлено формированием функционализма и конструктивизма, открывших новые принципы эстетики архитектурных форм. Для учебных заведений архитектурного и художественно-промышленного направления это означало необходимость кардинальных изменений в программах и методиках преподаваемых дисциплин, прежде всего, основ композиции. На рис. 2 представлены учебные работы студентов Баухауза и ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА 1920-х гг., которые свидетельствуют о том, что преподаватели ставили перед студентами задачи, направленные на приобретение навыков креативной работы с композицией, поиск решений, выявляющих динамику и увеличивающих выразительность объекта.

Несмотря на немалое количество футуристических проектов, в мировой практике зодчества они редко встречаются в буквальном воплощении. Этот архитектурный жанр не предназначен для реального строительства, он служит творческим источником для создания новых художественных образов. На этой базе возникают современные тренды и векторы развития глобальной архитектуры, о чем свидетельствуют примеры второй половины XX — начала XXI в. (рис. 3, рис. 4).

Любая футуристическая фантазия основывается на творческом опыте автора, диапазоне его знаний и направлении инте-

Рис. 3. Футуристическая архитектура СССР 1970–1980-х гг.:
а — О. Хавкин. Ресторан «Поплавок» (Днепропетровск). 1976;
б — И. Василевский. Санаторий «Дружба» (Ялта). 1985;
в — В. Джорбенадзе, В. Орбеладзе. Дворец торжественных обрядов (Тбилиси). 1985

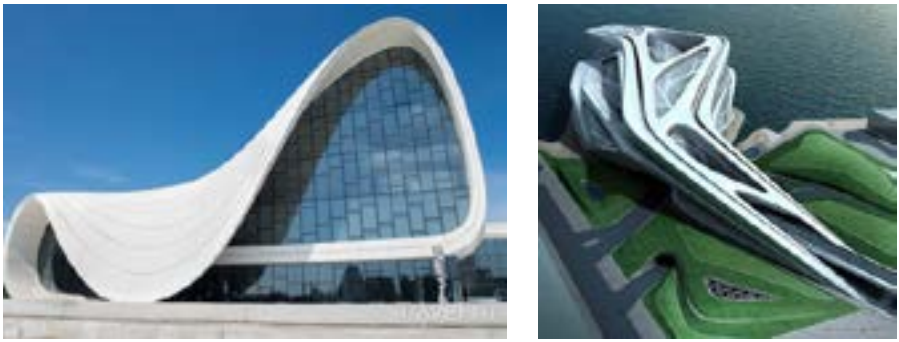

Рис. 4. Реализованные проекты З. Хадид:
а — культурный центр им. Г. Алиева в Баку (Азербайджан). 2012;
б — центр искусств в Абу-Даби (Объединенные арабские эмираты). 2016

ресов, креативная деятельность наиболее плодотворно развивается на основе анализа существующих явлений окружающего мира. Выбор творческого источника и умение преобразовать его являются важнейшими инструментами поиска новых идей и форм. Творческими источниками авторских интерпретаций реальных объектов могут служить природные формы, произведения искусства, исторические артефакты, продукция новейших технологий, события окружающей действительности, явления психической деятельности человека (мысли, чувства, эмоции и ассоциации). На примере произведений британского архитектора с мировым именем З. Хадид (1950–2016) можно наблюдать, например, какие высокие творческие результаты могут быть достигнуты на основе интерпретаций природных мотивов, в данном случае, морской волны и ветви дерева (рис. 4).

В процессе подготовки студентов творческих профилей одним из методов развития навыков креативного мышления является преобразование объектов. Рассматриваемый здесь вариант задания такого типа неизменно вызывает у студентов интерес и дает положительные результаты. Смысл заключается в интерпретации натюрморта, предметы и пространство которого преобразуются в архитектурную среду. Конкретное функционально-техническое решение архитектурного объекта при этом не предусматривается: творческий потенциал будущего дизайнера раскрывается в поиске художественно-композиционной концепции пространства.

Рекомендуемый поэтапный алгоритм работы с первоисточником можно представить следующим образом: 1) выбор темы и формирование замысла произведения; 2) подбор визуальных аналогов; 3) анализ и систематизация аналогичных идей, существующих на данный момент; 4) вычленение основной идеи для конкретизации визуального образа; 5) процесс формообразования на основе конструктивного анализа предметов, представленных в натюрморте; 6) выбор оптимальных средств выразительности для графического воплощения архитектурного пространства; 7) завершение разработки главной идеи на основе обобщения графических и стилизационных средств.

Выполняя задание «Архитектурная фантазия по мотивам натюрморта», студенты производят преобразование объектов натюрморта за счет привнесения признаков, характерных для архитектуры. При этом не следует отказываться от имеющихся свойств предметов быта: пластических характеристик, конструкции, текстуры материала и фактуры поверхности, а усилить и проявить их. При привнесение признаков архитектуры важно не разрушать тектонику предмета введением деталей, элементов, фактур, цвета. Для органичности важна взаимообусловленность внутренней структуры и внешнего вида объекта. Понимание структуры предмета поможет студенту увереннее оперировать с деталями и членениями объекта. Поиск внешнего облика объектов, введение новых деталей и элементов могут кардинально изменить пространственно-композиционную ситуацию натюрморта с уже сложившейся пространственной ситуацией. Важно также помнить о образно-стилевом единстве деталей и элементов. Увлеченность изобразительной идеей порой приводит к излишней детализации и, как следствие, к разрушению художественной целостности. Для достижения целостности необходимо единство всех составляющих работы: вида трансформации, стилистики, степени стилизации, пластического решения. Художественное преобразование реальных объектов натюрморта предполагает процесс системной организации форм, обобщение и гармонизацию, что способствует усилению выразительности. Стилизация выявляет сущность предмета, внутреннюю логику развития формы; дает новое звучание форме, демонстрирует предмет в новом свете; облегчает восприятие зрителя и управляет его эмоциями.

В процессе преобразования в архитектурную фантазию предметов и пространства, составляющих натюрморт, одним из эффективных методов является сравнение, поиск сходства каких-либо явлений,

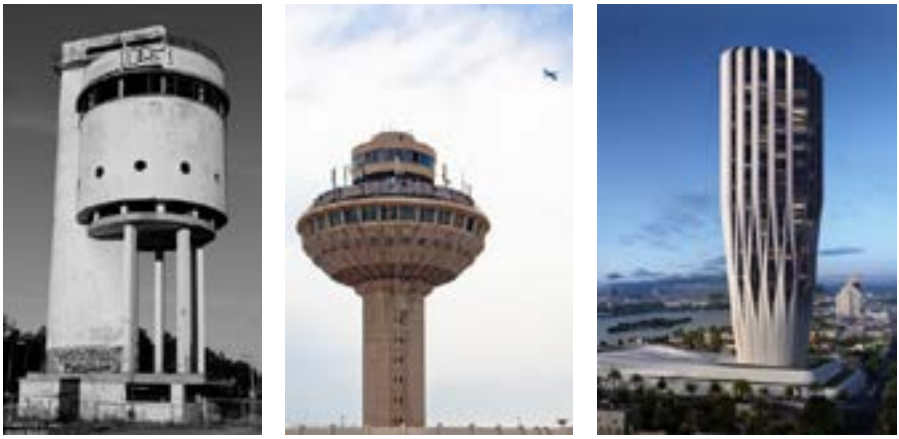

Рис. 5. Архитектурные сооружения, напоминающие формой бытовые предметы:
а — фотоувеличитель;
б — керосиновая лампа;
в — хрустальная ваза для цветов

предметов, форм, свойств, величин и т.д. Например, вид некоторых архитектурных сооружений может напоминать обыкновенные бытовые предметы (рис. 5) — чем более парадоксальной является аналогия, тем активнее становится работа воображения. Работая над заданием, учащимся следует произвести обратную операцию — найти архитектурные аналоги для бытовых предметов, составляющих натюрморт.

Натюрморт представляет зрителю локальное пространство, в котором находятся предметы, расставленные на столе или другой ограниченной плоскости. В реальности эти предметы гораздо меньше по размеру, чем зритель. Но если представить, что зритель смог уменьшиться и оказаться в пространстве натюрморта, то те же предметы будут восприниматься им как архитектурные сооружения. Этот пример иллюстрирует понятие соразмерности и явления «мерного объекта», позволяющего определять масштабы. Нередко в роли такого объекта выступает человек: если в изображение натюрморта ввести условную человеческую фигурку, появится наглядное соотношение ее размера с любым предметом.

Задание «Архитектурная фантазия по мотивам натюрморта» ставит перед студентами не только задачи по переосмыслению форм

Рис. 6. Примеры работ по заданию «Архитектурная фантазия по мотивам натюрморта», выполненные студентами ИДиТ ОмГТУ, в рамках рабочей программы 5 семестра дисциплины «Спецрисунок»:
а — исходный натюрморт;
б–д — выполненные преобразования объекта: б — Д. Полоцкая «Воздушный город»; б — Ж. Малова «Кристаллизация момента»; в — В. Коренева «Производство мыльных пузырей»; г — В. Маляр «Уровни»; д — А. Старухина «Город дорог»

предметного мира, но и ориентирует их на выражение авторских идей специфическим языком графики. Выбор графических материалов и техники исполнения рисунка должен соответствовать концептуальной идее, формируемому образу и характеру стилизации форм. При этом необходимо отметить, что фантазийный характер задания допускает (а нередко даже требует) усиления активности изобразительных приемов, создающих образ, — линейных построений, цветовых и тоновых решений. Для изображения архитектурной среды рекомендуется использовать все многообразие средств, позволяющих передать глубину пространства: воздушную перспективу, оверлэппинг; контраст размеров объектов первого и последующих планов; ракурсное изменение формы. Примеры студенческих работ по теме указанного задания представлены на рис. 6.

Футуристическая архитектурная графика позволяет предвидеть появление новых направлений в развитии архитектурных форм.

Переработка предметов в фантазийном ключе формирует у студентов навыки креативного мышления. Этому способствует опыт анализа первоначальных свойств предмета для дальнейшего поиска концептуальной идеи; в свою очередь, идея является основой выбора инструментов трансформации и конструирования формы, а также стилистических средств для оптимального образно-эмоционального решения. В этом процессе необходимым аспектом является освоение таких понятий, как тектоника, мера сложности и простоты формы, целостность, соразмерность. Процесс системной организации изображения предполагает развитие представлений о пространственных свойствах линий, светлотного и цветового тона.

Таким образом, задание «Архитектурная фантазия по мотивам натюрморта» занимает значительное место в логической последова-тельности изучения дисциплины «Спецрисунок» и обеспечивает не-обходимый уровень подготовки для дальнейшего освоения будущими дизайнерами теоретических и практических основ своей профессиональной деятельности.

Список литературы:

1. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. — Москва: АСТ-ПРЕСС, Галарт, 2004.

2. *Деготь Е.* Русское искусство XX века. — Москва: Трилистник, 2002.

3. Город-утопия. Архитектурная фэнтези. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/160709/11297/ (дата обращения: 10.05.2021).

4. *Скижали-Вейс А.В.* Архитектурная фантастика. — URL: http://www.skizhali-veys.architektor.ru/ (дата обращения: 11.03.2019).