

УДК 378.147:72

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Кайдановская Е.А.

*Национальный университет «Львовская политехника», Институт архитектуры,
Львов, e-mail: alenka222@bk.ru*

В статье определены и описаны группы методов интегрированной изобразительной подготовки будущих архитекторов (практически-эвристические, теоретические, вербальные, методы воспитания профессиональной культуры, метод проектов как мини-технология подготовки, методы формирования изобразительной готовности архитекторов компьютерными средствами, методы развития креативности будущих архитекторов и др.); охарактеризована технология изобразительной подготовки будущих архитекторов, базирующаяся на творческом методе архитектора, и специфика изучения композиционных понятий; определена совокупность педагогических форм организации ее процесса.

Ключевые слова: интеграция, профессиональная компетентность архитектора, методы изобразительной подготовки архитектора, саморазвитие специалиста архитектуры

FIGURATIVE INTEGRATED TRAINING FUTURE ARCHITECTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Kaidanovskaya E.A.

National University «Lviv Polytechnic», Institute of Architecture, Lvov, e-mail: alenka222@bk.ru

In the article identifies and describes the methods of integrated graphic preparation of future architects (practical heuristic, theoretical, verbal, parenting practices of professional culture, the project method as a mini-preparation technology, methods of forming graphic readiness architects computer means and methods of creativity of future architects, etc. , are characterized in graphic technology training of future architects, based on the architect's creative method, and specific learning composite concepts, defined a set of pedagogical forms of the organization of its process.

Keywords: integration, professional competence of the architect, graphic methods of preparation of the architect, self-development specialist architecture

В современном архитектурном образовании существует значительный потенциал реализации принципов интеграции знаний при изучении гуманитарных и художественных дисциплин, что стимулирует делает дальнейшую разработку инновационной технологии и методики изобразительной подготовки студентов. Указанное выше позволяет сделать определенные выводы о целесообразности внедрения принципов интеграции в изобразительную сферу архитектурного образования: в современных условиях интеграция является не только способом постижения искусства, но и способствует расширению мировоззрения, развития общей культуры студентов-архитекторов; целостное, системное раскрытие сущности искусства возможно осуществлять в учебных курсах интегративного характера; интегративный подход имеет значительный потенциал оптимизации учебного процесса в соответствии с принципами личностно ориентированной педагогики; интеграция искусств позволяет развивать пространственное и образное мышление, воображение и творческие способности будущих архитекторов. Изобразительная подготовка архитектора имеет в процессе приобретения студентом необходимых компетентностных признаков

его профессионализма высокую личностную значимость и глубокую социальную обусловленность. В социальном смысле изобразительная подготовка будущего архитектора в вузе понимается как сложная полифункциональная системно-синергетическая целостность, характеризуется динамичностью, иерархической структурой относительно самостоятельных компонентов, внутрисистемными и межсистемными связями, субъект-субъектными диалогическими отношениями между участниками, управляемостью, саморегулированием и междисциплинарностью .

Целью данного исследования является разработка комплекса методов для обеспечения эффективности интегрированной системы изобразительной подготовки будущих архитекторов в высшем учебном заведении.

Изложение основного материала. Ведущей идеей предлагаемого нами интегрированного комплекса методов является перевод традиционно репродуктивного характера практического художественного обучения будущих архитекторов на более творческие уровни познавательной деятельности. Преимуществом этих методов мы считаем то, что преподаватель организует и направляет мысли студентов к самостоятельному решению поставленной проблемы,

что способствует формированию технологий самообучения, развивает логическое мышление, обеспечивает основательность и осознанность художественных знаний и закрепление профессионально необходимых практических умений. Методы формирования изобразительной грамотности будущих специалистов архитектуры нами нацелены на решение определенных задач и объединены их в комплекс практически-эвристических методов постижения искусства в составе различных дисциплин профессиональной подготовки архитекторов.

Основопологающим в формировании практической изобразительной грамотности архитектора определен композиционно-поисковый метод, который обеспечивает универсальные механизмы творческой деятельности специалиста в достижении эстетической гармонии плоскостного изображения, объемно-пространственной и архитектурной композиции (И. Азизян, А. Коротковський, Д. Мелодинський, А. Ремизова, М. Яковлев). Этот метод впервые был введен в образовательную практику Баухауза и ВХУТЕМАСА. Процесс композиционного поиска всегда предполагает логическую последовательность умственных действий и обоснованную очередность ввода выразительных средств, его конечной целью является достижение художественной гармонии и эмоционального напряжения, что акцентирует первоочередность генерирования композиционной идеи, в которой заложены ассоциативные образные связи, определенная иерархия средств. Первичный опыт такой деятельности студенты приобретают в пропедевтической изобразительной подготовке (самостоятельно или на подготовительных курсах), усваивая понятия равновесия и пространства, геометрии композиционной плоскости, ритма, контраста, пропорциональности членений формы, овладевая композиционными приемами изображения предметов реального, аллегорического, фантазийного характера [6; 9], постоянно обогащая свои знания композиции в течение всего срока обучения. Метод композиционного поиска активно оперирует универсальными категориями эстетики и интегрированными композиционными понятиями (стиль, линия, цвет, ритм, контраст, масштаб и др.), что трансформирует изобразительные знания, приобретенные в курсе рисунка и живописи, в плоскость архитектурного творчества и положительно влияет на развитие профессионального мышления будущего зодчего. Целью педагогического метода композиционного поиска есть ориентирование учебной художественной деятельности на решение

комплекса эстетико-архитектурных задач через призму композиции, когда закономерности композиционного построения формы служат исходным условием графического и проектного творчества студента. Согласно этому требованию, все задачи изобразительных дисциплин и архитектурного проектирования оцениваются в первую очередь по критериям композиционной изобразительной компетентности: оптимальность размещения изображения в формате, соотношение параметров общей массы и элементов формы; четкость выявления композиционных закономерностей; целостность и законченность формы, ее структурированность, тектоничность и системность.

Рисунок архитектора является «средством познания закономерностей композиций архитектурного наследия или построения природных форм, осуществляется в целях развития, совершенствования художественного пространственного мышления» [1], что обуславливает использование конструктивного метода художественного обучения, решает задачу выработки умений аналитического восприятия и передачи объема в изображении, обеспечивает студентов приемами и средствами профессионального конструктивного мышления, формирует интерес к изобразительной учебной деятельности. Проблема формирования трехмерного восприятия природы всегда признавалась неотъемлемой частью архитектурного творчества, актуализировала изучение естественных закономерностей формообразования средствами рисунка, живописи и пластического моделирования.

В современном архитектурном образовании конструктивный метод рисунка достаточно распространен, он применяется как проявление внутренней логики построения формы предмета, отображения устойчивых связей его элементов в определенном каркасе, составляющем основу формы [2; 4; 5], что возможно в условиях целенаправленного восприятия природы, сформированности умений анализа и синтеза, абстрагирования и обобщения форм. Методической основой этого служат: педагогический опыт П. Чистякова (линейно-конструктивное построение форм в пространстве), школы Холошши (связь объема и пространства), формальные методы формообразования ВХУТЕМАСа, МАрхИ. Симбиоз методов различных школ обеспечивает большую мобильность и гибкость системы изобразительной подготовки, ее творческий перспективный характер.

В выполнении задач по академическому рисунку благодаря конструктивному методу студенты анализируют природу, прорисовывая невидимые грани, ребра, оси

симметрии, линии построения. В задачах на рисунок по представлению конструктивный метод позволяет изображать предметы и мысленные модели в различных ракурсах, передавать пространственное соединение различных форм, облегчает дальнейшее самостоятельное проектирование архитектурных композиций. Большое значение имеют упражнения на развитие объемно-пространственного мышления – натюрморты по представлению из геометрических тел, объемные композиции на воображение, объемная стилизация объектов природы, рисунки воображаемой архитектурной среды. Линия является действенным средством объемного моделирования в решении ракурсных задач, в натюрмортных, пространственных, фигурных композициях, где линии различной толщины и активности позволяют передать объемность предметов, глубину пространства. Грамотное перспективное построение предметов неразрывно связано с общей пространственной организацией рисунка – выявлением плановости и пространственных взаимоотношений изображаемых объектов. Критериями перспективной изобразительной грамотности являются: соблюдение правил линейной перспективы в изображении; передача иерархии пространственных планов; решения воздушной перспективы средствами линий, тона и цвета.

Решение проблемных задач методом цветового моделирования обеспечивает формирование профессиональной грамотности в сфере восприятия и воспроизведения богатства цветовой среды, пользуясь универсальными законами теории цвета и приемами выполнения учебных композиций (Я. Виноградов, А. Горбенко, А. Ефимов, В. Кравец, В. Ткачев). Данный метод опирается на первичный опыт ознакомления студентов с искусством, чувствительность к гармонии и красоте цвета в природе и художественных композициях, дополняется культурологическими знаниями о роли цвета в художественной культуре человечества (историческая символика цвета, национальные и региональные цветовые традиции, колористические поиски художников прошлого и современности). В процессе изобразительной учебной деятельности будущие архитекторы осваивают научные законы теории цвета в искусстве, к которым относим: основы физики и психологии цвета, принципы цветовой гармонии; закономерности действия семи цветовых контрастов; связь цвета и формы в композиции; способы смешивания цветов; пространственное влияние цвета. Поскольку цвет в архитектурной графике имеет спец-

ифическое значение, он является активным компонентом архитектурного образа, средством выявления пластики и тектоники архитектурной формы, а цветовое оформление проекта подчеркивает выразительность авторской идеи композиции, характер ландшафта, предметной среды, то будущих архитекторов учат культуре выполнения проекта в цвете, предоставления чертежам большей информативности, что обеспечивает полноту и достоверность изображения объекта, производит целостное положительное впечатление на зрителя. Будущие зодчие постепенно понимают инструментарий архитектурной колористики как «возможности оперировать одновременными и последовательными образами, цветовыми гармониями и сочетаниями, цветовыми пропорциями, градациями, динамикой и статикой колорита, что позволяет предусматривать в проекте и программировать в реальном пространстве цветовые зрительные представления» [5]. Критериями колористической изобразительной компетентности студентов-архитекторов определены: понимание закономерностей воздействия цвета в искусстве; знание принципов цветовой гармонии; взаимосвязь полихромии и структуры объемно-пространственной формы; уровень практических умений цветной графики.

Общим для учебной проектной и художественной деятельности архитектора является эвристический метод образного поиска композиционного решения (Е. Гайворонский, Т. Гудкова, Я. Пундик, Н. Шаповал, С. Шубович), который практически воплощает знание психологических закономерностей эмоционально-эстетического восприятия формы и цвета в решении проблемы создания собственной композиции. Ориентирование учебного проектирования на образную разработку авторской концепции в архитектуре как механизм художественного воплощения функционально-конструктивной основы сооружения предотвращает автоматическое выполнение объемного проектного решения, стимулирует к поиску тех композиционных средств, которые максимально выявляют чувственную сторону идею. С этой целью студенты постепенно усваивают основные закономерности создания художественного образа во всех видах реалистической и абстрактной композиции, узнают сущность рефлексии чувств в различных видах искусства. Основой продуктивной изобразительной деятельности является понимание ассоциативности, символичности художественной формы, знание художественных национальных традиций и исторических

примеров художественных решений, личностное сопереживание в процессе восприятия и понимания художественных произведений. Творческий процесс поиска активизирует выполнение эвристических клаузур, рисунков по памяти и по представлению, архитектурных эскизов-фантазий, сопровождающих весь ход проектирования. Применение метода эвристического образного поиска в заданиях изобразительной тематики позволяет направить педагогические задачи на обогащение эмоционального звучания студенческих композиций и моделирования выразительного художественного образа. Критериями чувственно-образной изобразительной компетентности студентов-архитекторов в оценке графических работ мы определили: генерирование художественного образа и его выразительную репрезентацию; умение образного обобщения и стилизации форм; эмоциональное соответствие содержания и пластики формы. Как вывод, отметим: совокупность практически-эвристических методов формирования изобразительной компетентности обеспечит основу профессиональной готовности архитектора, готовит его к продуктивному выполнению производственных обязанностей и выработке собственного творческого почерка.

Метод композиционного синтеза на основе широкой трактовки композиции как пространственно-временной категории, которая существует в реалиях единого процесса креативного мышления и практической художественной деятельности и одновременно – как процесс освоения общих законов гармонии во всех областях теории и практики искусства, содействует усвоению ценностей художественной культуры в различных формах учебной работы, обуславливает синтетическую интеллектуальную деятельность будущих архитекторов. Сущность этого метода в изобразительной подготовке будущих архитекторов проявляется путем осознанного целенаправленного прочтения разноуровневого содержания художественного явления как системы согласования пространственных, объемно-пластических и колористических средств композиционной выразительности в сочетании чувственного восприятия и абстрактного мышления студента. Синтезированное овладение композицией и ее универсальными закономерностями позволяет охватить широкий круг проблем взаимодействия художественных средств в отношении гармонизации элементов формы, объема, цвета, света, пространства, фактуры в едином произведении. Это также происходит на основе разработанной системы обобщенных композиционных понятий с учетом

всех возможных приемов (ритма, контраста, нюанса, пропорций, масштаба, средств стилизации и др.). Данный метод приучает студентов к более основательному осознанию композиции архитектурной среды в соответствии с современными научными позициями [9], во взаимодействии признанных психологических законов зрительного восприятия (Р. Арнхейм, Г. Вельфлин, М. Вертгеймер, В. Келлер, Дж. Миллер), аналитического понимания принципов формообразования и образно-метафоричного постижения архитектурной идеи. По рекомендациям Н. Шаповал [9], внимание нужно акцентироваться на том, что архитектурный объект воспринимается зрителем с разного расстояния, в разных ракурсах, снаружи и изнутри, поэтому только путем педагогической установки на композиционное синтезирование определенных параметров можно получить целостный образ-восприятие как существующих сооружений, так и проектируемых архитектурных объектов.

Теоретическая изобразительная грамотность студентов-архитекторов формируется преимущественно благодаря использованию исследовательских методов, которые способствуют осознанному освоению достижений мировой и национальной художественной культуры в изобразительном обучении, формируя профессионально необходимые умения воспринимать и анализировать художественные явления и архитектурные объекты вербальными и графическими средствами. При этом используется прием интеграции смыслов текстов художественной культуры, который «заключает современные формы мышления на основе осознания целесообразности включения акта самоопределения в список механизмов креативной реальности» [8] и обеспечивает полноту осознания художественных явлений, основываясь на предположениях Т. Рейзенкинд приемах отбора, адаптации и кодирования-декодирования информации, формирующих навыки свободного оперирования художественными смыслами культуры на уровне фактов, объяснений, умозаключений. Это согласуется с позицией И. Зязюна относительно многоуровневого содержания учебного текста как «полифонического, аналитически логического, визуального, интуитивного, алгоритмического, фантастического, учитывающего уникальность и неповторимость личности» [3].

В процессе интегрированной изобразительной подготовки будущих архитекторов тот или иной метод применяется нами дифференцированно, учитывая конкретную педагогическую ситуацию, цели занятия,

уровень подготовленности студентов. Синтезированным методом работы, который требует определенных логических обобщений и сравнений является метод комплексного анализа произведений искусства на основе алгоритмической таблицы. Выполнение таких эвристических задач аналитического содержания формирует у студентов опыт учебно-творческой деятельности: действие по готовому алгоритму; осознание направлений анализа произведения, возможность использования при выполнении других видов работ. Усвоение информации по истории искусств в синтезе с освоением способов интеллектуальной деятельности происходит из-за постоянного закрепления знаний и навыков осознанного аналитического изучения искусства. В практическом задании по истории искусств разработаны графические схемы структурной организации заданного произведения живописи дополняются текстовым комментарием и выписками из первоисточников и, наоборот, с использованием научного описания картины разработаны необходимые схематические композиционные зарисовки. Эти и другие методы интегрированной изобразительной подготовки будущих архитекторов влияют на формирование творческого метода и креативного личностного подхода каждого специалиста к профессиональной деятельности. Подобными методами также можно определить: методы семиотики; метод проблематизации профессиональных задач; метод клаузур; методы эскизирования; методы формирования профессиональной культуры архитекторов и др.

Как свидетельствуют представленные аналитические результаты предлагаемых для использования методов изобразитель-

ной подготовки будущих архитекторов, такая их совокупность позволяет более эффективно реализовывать основные интеграционные принципы формирования специалистов: направленности содержания обучения на архитектурную деятельность; дифференциации и изобразительности учебных художественных задач; индивидуализированного выбора стратегии самостоятельных учебно-познавательных действий; интерактивности и доступности обучения, обеспечения наглядности и полноты учебных информационных материалов модульных единиц; оперативности взаимосвязей «преподаватель-студент»; ликвидации стрессовых ситуаций; динамичности и многовариантности обучения; практического доступа студента к необходимой информации.

Список литературы

1. Зайцев К.Г. Современная архитектурная графика. – М.: Стройиздат, 1970. – 202 с.
2. Зорин Л. Н. Графика как инструмент развития композиционного мышления архитектора: дис. ... канд. архитектуры : 18.00.01. – М., 1990. – 109 с.
3. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.
4. Короев Ю.И. Начертательная геометрия. – М.: Лады, 1999. – 424 с. ил.
5. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2004. – 480 с.
6. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика: история, теория, практика. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 312 с. : ил.
7. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
8. Рейзенкинд Т.И. Теория и практика комплексного подхода к проблеме взаимодействия искусств в профессиональной подготовке учителя музыки. – К., 1995. – 200 с.
9. Шаповал Н.Г. Основы архитектурного формоутворения : навч. посіб. – К.: Основа, 2008. – 448 с.