

УДК 378.147.227

Занегина Анна Борисовна

доцент кафедры основ архитектуры

Zanegina Anna B.

e-mail: anna-zanegina@yandex.ru

Левенцева Елена Николаевна

старший преподаватель кафедры основ архитектуры

Leventseva Elena N.

e-mail: sekretsv@mail.ru

Миронова Екатерина Игоревна

старший преподаватель кафедры основ архитектуры

Mironova Ekaterina I.

e-mail: katemir13@mail.ru

Смоленская Валентина Константиновна

доцент кафедры основ архитектуры

Smolenskaya Valentina K.

e-mail: Valentin.smolensk9@gmail.com

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет по землеустройству»
Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Education
«State University of Land Use Planning»

г. Москва, ул. Казакова, д. 15, Россия, 105064

Тел.: 8 (499) 261-71-01

АРХИТЕКТУРНАЯ КОЛОРИСТИКА. МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКОЙ

ARCHITECTURAL COLORS. BETWEEN THEORY AND PRACTICE

Аннотация. Статья посвящена исследованию, выявлению и систематизации проблем преподавания дисциплины «Архитектурная колористика». Проанализированы причины разобщенности теоретических знаний, полученных студентами, и их практическим использованием при выполнении проектов по дисциплине «Проектирование». Предложен комплексный подход решения проблем: 1) интенсивное развитие аналитического мышления студентов – введение в учебный процесс блиц-анализов колорита объектов; 2) включение в учебный процесс заданий-тренингов по оформлению реально существующих архитектурных объектов, выполняемых в компьютерных программах.

Ключевые слова: архитектурная колористика; проблемы соединения теории и практики; активизация аналитического мышления; тренинг по оформлению реально существующих объектов.

Abstract. The article is devoted to the research, identification and systematization of the problems of teaching the discipline "Architectural coloristics". The reasons for the disunity of the theoretical knowledge obtained by students and their practical use in the implementation of projects in the discipline

"Design" are analyzed. A comprehensive approach to solving problems is proposed: 1) intensive development of analytical thinking of students-introduction to the educational process of blitz analysis of the color of objects; 2) the inclusion in the educational process of training tasks on the design of real-life architectural objects performed in computer programs.

Key words: architectural coloring; problems of combining theory and practice; activation of analytical thinking; training in the design of real-life objects.

Теория, практика, работа по специальности: две первые составляющие этой триады приходятся на период обучения в вузе. Одна из болевых точек высшего образования – отрыв отдельных групп теоретических знаний от их практического применения... Для закрепления наиболее важных для будущих специалистов областей теоретических знаний в программу направления «Архитектура» входят практики: обмерная, геодезическая, проектно-изыскательская архитектурно-художественная, проектно-строительная, фотограмметрическая, преддипломная. Практика по применению знаний о цвете, полученных студентами в процессе обучения дисциплине «Архитектурная колористика», не предусмотрена. Это несколько осложняет и тормозит применение возможностей полихромии в проектной деятельности студентов.

Идеальной моделью подготовки профессионала, виртуозно работающего цветом, является прохождение следующих этапов обучения:

- 1) теория (цветоведение);
- 2) упражнения по закреплению знаний о свойствах цвета:
  - а) на плоскости; б) на объемно-пространственных формах;
- 3) колористические решения при создании проектов по ведущей дисциплине «Проектирование»;
- 4) практическое применение знаний о цвете к реально существующему архитектурному объекту.

Организация первого и второго этапов подготовки отработана многолетней практикой преподавания дисциплины в архитектурных вузах и на факультетах, накопленный опыт изложен в статьях и книгах.

В последние годы заметно повысилась возможность качественного преподавания первого и второго этапов подготовки благодаря учебному пособию, созданному Андреем Владимировичем Ефимовым – доктором архитектуры,

профессором, заведующим кафедрой «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ и Н. Г. Пановой, кандидатом искусствоведения, доцентом этой же кафедры. Книга бесценна не только для будущих архитекторов, но и для всех специалистов, работающих с цветом – дизайнеров среды, включая ландшафтных дизайнеров, специалистов промышленного дизайна и рекламы, дизайнеров одежды, художников сцены и т.д.

Она состоит из двух разделов. Первый раздел – базовые знания о цвете, систематизированные Иоханнесом Иттенем. Второй раздел – «Колористика в объемно-пространственной композиции», открывает перед учащимися возможности осознанного колористического формообразования. В основе методики обучения – «аналитическое видение объектов существующей реальности, включающей и произведения пластических искусств» [1, с. 19]. Формообразование посредством сочетания цветов – полихромии, изучается на плоскостных, объемных и пространственных формах. Студенты выполняют макеты, которые являются объемными интерпретациями произведений мастеров фигуративной и абстрактной живописи.

Кроме практических упражнений, на первых этапах обучения очень полезен постоянный аналитический тренинг, демонстрирующий студентам универсальность базовых теоретических знаний о цвете. Тренинг осуществляется во время каждого занятия в форме совместного со студентами блиц-анализа двух-трех объектов: станковых картин, плакатов, моделей одежды, декораций, дизайна выставочных помещений и ландшафтов, точечной застройки, комплексной застройки и т.д. Любые объекты могут стать «тренажерами» для аналитического разбора, даже такие тривиальные, как повсеместно распространенные за городом глухие заборы из разноцветного профнастила [3, с. 76].

Очень важно не только спровоцировать горячее обсуждение, но и добиться формулировок с использованием профессиональной терминологии. Подбором интересных примеров и сопоставлений можно привлечь студентов к разгадыванию «загадок» и «шарад», пытаться «завести», «раскрутить» аналитический процесс мышления учащихся. Как создана та или иная композиция, каким образом автор

привлекает внимание к главному и нейтрализует второстепенное? Какой второй смысловой слой открывается при сопоставлении тех или иных параметров? К тому же, анализ самых разнообразных объектов расширяет общий кругозор, что очень важно для будущих творческих поисков. Например, после объяснения закона о пропорциях цветов в гармоничном колорите, когда один цвет и его оттенки доминируют, а другой дополняет (комплементарные треугольники по цветовому кругу Иттена) [4, с. 33]. После демонстрации соответствующих иллюстраций, можно показать работу Анри Матисса «Танец» и попросить студентов определить соотношения теплого оранжевого и группы холодных синих и зеленых цветов.

Они примерно одинаковы, что противоречит постулату о гармоничных пропорциях цветов и объяснить, что цель Матисса – передать безудержную энергию танца, показать динамику движения, а не уравновешенную, устойчивую ситуацию гармонии, поэтому и цвета-антиподы, оранжевый и группа синий-зеленый, количественно почти равны. Можно, например, предложить перечислить цветовые контрасты на полотне Василия Ивановича Сурикова «Утро стрелецкой казни» и поинтересоваться, какой прием использовал художник, чтобы показать непреодолимые непримиримость и враждебность Петра и стрельцов. Это – контраст по светлоте, противопоставление светлого и темного. По всему полотну диагональю проходит напряженная линия – линия взглядов, которая связывает стрельца со свечой и Петра. Светлая рубаха стрельца в правой части картины ярко выделяется на фоне окружения и приближает первый план. Отдаленная в глубину темная фигура Петра, выявляется на фоне светлой кремлевской стены. На середине линии взглядов – переход между черным и белым – стрелец, в одеянии которого сочетаются и белый (рубаха), и черный (кафтан).

Нужно пытаться настроить каждого студента на ежедневную работу по разбору любых композиций в цвете: рассматривать и «раскладывать по полочкам» рекламу, одежду, группы зданий, оформление составов метро, внутреннее оформление вагона и т.д., и т.п. Если в группе удастся создать атмосферу заинтересованного отношения к предмету, то в скором времени студенты сами

начинают приносить, показывать и обсуждать интересные или раздражающие их объекты.

Третий этап обучения – применение знаний о полихромии к проектируемым архитектурным объектам, имеет существенные проблемы. Проектная деятельность начинается на втором курсе, параллельно с началом изучения цветоведения. Студенты еще не приобрели достаточный объем знаний о цвете, тем более, практический опыт. К этому прибавляется несколько отстраненное отношение к цвету преподавателей, ведущих проектирование. Нередки случаи, когда студенты, успешно сделавшие упражнения по второму этапу дисциплины «Архитектурная колористика», при работе над творческими проектами как бы отстраняют от себя знания о цвете. Цвет оставляется на окончание процесса, воспринимается как некий второстепенный, несущественный элемент. В результате, перед сдачей проекта, некоторые в отчаянии обращаются к преподавателям по колористике с просьбой подсказать, как раскрасить тщательно начерченные контуры здания и антураж. Эта ситуация складывается в том случае, когда преподаватели, ведущие проектирование, уже при постановке задачи, в самом начале работы над проектом, не требуют от студентов этапа работы над выбором конкретной локации. Если дается задание «вообще», без оговоренных условий и ограничений, то конечный результат длительной работы над проектом чаще всего бывает неудовлетворительным.

Очевидная всем истина – конкретное место нахождения проектируемого объекта важно не только для определения цвета, но и размеров, формы, степени открытости и связи с пространством. Доминирующий цвет окружения, сезонная смена цветов, освещение, степень яркости, соответствующая функции здания и окружению – все эти параметры надо сразу закладывать в программу работы над проектом. Например, один из первых проектов – лодочная станция или турбаза. Следует сделать обязательной первоначальную, предпроектную, фазу работы из двух составляющих: 1 – подбор серии различных пейзажей (4–6 фотографий); 2 – краткий аналитический разбор каждого пейзажа и соответствующие выводы по параметрам будущих объектов в пейзажах. Если эта фаза присутствует, то само

мышление, сам принцип композиционной работы студента, как принцип неразрывной связи формы и цвета, объекта и окружения, формируется сразу, и с первых шагов станет основой успешной работы над проектом. Улучшение ситуации возможно: 1) при опережающем преподавании колористики – не параллельно проектированию на втором курсе, а заранее, на первом курсе; 2) при тесном взаимодействии преподавателей дисциплин «Проектирование» и «Архитектурная колористика».

И, наконец, четвертый, самый проблематичный этап – практическое применение знаний о цвете к реально существующему объекту. Организация практики по оформлению небольшого строения – реальная возможность для приобретения практического опыта работы с цветом. Например, оформление трансформаторной подстанции или другого здания хозяйственно-технического назначения (бойлерной, складского помещения, голубятни и т. д.). Студенты не создают новые, идеальные на их взгляд, объекты и территории, но изучают, анализируют и преобразуют конкретную, уже сложившуюся ситуацию. Цель – знакомство с реальностью и набором проблем и вопросов, которые неизбежно встретятся в будущей профессиональной деятельности. Осуществление практики затруднительно – здесь и вопросы согласования с территориальной администрацией, и довольно существенные затраты на материалы, а главное – отсутствие отрезка времени в общей программе обучения. Прохождение такой практики можно заменить тренингами, которые строятся на преобразовании цветом реально существующего объекта или пространства, а эти процессы происходят в компьютерной реальности.

Тренинги, разработанные преподавателями кафедры основ архитектуры Государственного университета по землеустройству, даже имеют некоторые преимущества перед практикой. В условиях реальной практики можно решить только одну, узкую задачу по оформлению одного объекта. Визуальные тренинги позволяют расширить и усложнить задания.

Блок состоит из двух ступеней: индивидуальное задание и коллективное задание.

Тренинг «Эскизное предложение оформления технического сооружения во внутривдворовом пространстве». Индивидуальное задание.

Последовательность выполнения.

1. Выбор технического сооружения (объекта оформления) в сочетании с фасадами застройки и элементами дворового пространства. Объектом оформления может быть трансформаторная подстанция, бойлерная, небольшое складское помещение; голубятня и т.п.

2. Объект фотографируется три раза с одного места в различных колористических состояниях окружения: белый – зима; зеленый – лето; серый – межсезонье.

3. Обмеры объекта.

4. Композиционные поиски для росписи стен объекта, выполненные вручную.

5. Визуализация поиска, одобренного преподавателем (в компьютерной программе).

Итог выполнения – 4 листа формата А-3.

Первый лист: 3 фотографии объекта до оформления (зима, лето, межсезонье); в некоторых случаях, при необходимости и при согласовании с преподавателем, на первый лист помещается панорамная фотография ситуации;

развертка; аннотация, включающая адрес оформляемого объекта.

Второй, третий, четвертый листы – зима, лето, межсезонье с объектом после оформления.

Основные требования:

1 – колорит, тема и стилистика изображений оформленного объекта должны соответствовать окружению и комфортно восприниматься, несмотря на сезонное изменение цвета окружения;

2 – сохранение восприятия цельности формы оформленного объекта;

3 – подбор масштаба изображений росписи и членений поверхности стен объекта к размерам объекта и к окружению;

4 – вентиляционные решетки, двери, окна должны органично входить в состав композиции;

5 – оформление не должно нарушать требований, предъявляемых к техническим сооружениям (например, двери трансформаторных подстанций должны быть гладко окрашены);

6 – оформление должно быть рассчитано на круговой обход вокруг объекта.

Тренинг «Оформление внутреннего двора вуза». Коллективный проект.

Темы оформления могут меняться – «Оформление» к Дню Победы; к Дню знаний; к вручению дипломов; к уникальным, профессиональным праздникам каждого вуза; к какому-либо фестивалю; конференции и т.п.

Этот тренинг основывается на опыте, приобретенном студентами при выполнении индивидуального задания. Помимо «Архитектурной колористики» и «Проектирования», задействованы дисциплины «История», «Макетирование», «Скульптура». Студенты группы делятся на небольшие творческие коллективы – бригады по пять-шесть человек. Каждая бригада выбирает одно из направлений объявленной темы, изучает материалы, делает серию фотографий дворового пространства, обсуждает варианты оформления, консультируется с преподавателями. После утверждения концепции и одобрения эскизных разработок идет процесс визуализации. Грамотное, гармоничное по колориту, сомасштабное пространству двора и его объектам, решение должно наиболее полно раскрыть локальную тему, заявленную каждой бригадой.

Итог работы – презентация с видами оформленного пространства двора и защита проекта оформления на круглом столе. Участники круглого стола – студенты бригад и профессорско-преподавательский состав – обсуждают проекты, делают замечания и дают рекомендации. Помимо опыта по применению знаний по колористике и другим дисциплинам, студенты приобретают опыт совместной работы и опыт ведения профессиональных дискуссий.

Тема коллективного проекта в 2020 г. – «Оформление внутреннего двора ГУЗа к Дню Победы». Темы творческих проектов, предложенные бригадами, отражали разные стороны войны – светлые и мрачные, жизнь фронта и тыла, горечь потерь и радость победы. В проекты, в зависимости от решения авторов, входили: плоские композиции, размещенные на фасадах зданий; отдельно стоящие информационные

стенды; малые архитектурные формы, абстрактные скульптурные и конструктивные композиции, формировавшие доминанту в центре двора.

Содержание презентации:

1 – тема и ее краткое содержание, сопровождаемое визуальным рядом;

2 – планы или модели дворового пространства, экспликация оформления;

3 – визуализации, дающие наиболее полное представление о предложенном проекте;

4 – макет выставочного стенда.

Выводы.

1. Причины разобщенности теории и практики при освоении дисциплины «Архитектурная колористика»:

1.1 – изучение дисциплины «Архитектурная колористика» начинается параллельно началу творческого проектирования, а не с опережением, но, к сожалению, изменить ситуацию на уровне вуза невозможно, так как программа первого курса укомплектована, и в нее невозможно встроить дисциплину, рассчитанную на два семестра;

1.2 – разобщенность процессов преподавания дисциплин «Проектирование» и «Архитектурная колористика» сказывается на неудовлетворительном результате работы над проектом;

1.3 – концентрированная направленность на решение конкретных прикладных задач (упражнений) внутри дисциплины «Архитектурная колористика» нивелирует осмысление студентами универсальность законов колористики, в результате они: а) не применяются для анализа существующих архитектурных, дизайнерских объектов, объектов культуры; б) не применяются при создании творческих учебных проектов по дисциплине «Проектирование»;

1.4 – отсутствие возможности проведения практики по преобразованию цветом (по оформлению) реально существующего архитектурного объекта.

2. Пути решения проблемы:

2.1 – постоянный коллективный аналитический тренинг, демонстрирующий универсальность базовых теоретических знаний о цвете – в форме блиц-анализа одного-двух объектов на каждом занятии на первых этапах освоения дисциплины;

2.2 – тесное взаимодействие преподавателей дисциплин «Проектирование» и «Архитектурная колористика», выработка общей концепции по ведению колористического решения проекта;

2.3 – проведение тренинга по колористическому решению реальных объектов в среде в форме выполнения визуализации в компьютерных программах на последнем этапе освоения дисциплины:

– в форме индивидуального проекта по оформлению здания технического назначения в дворовом пространстве;

– в форме коллективного проекта по оформлению внутреннего двора вуза или другого пространства, доступного для студентов.

В каждой специальности, что естественно, существуют дисциплины ведущие и дисциплины сопутствующие, дисциплины второго плана, хотя их значение для получения полноценного профессионального образования неоспоримо. Сейчас, когда современные технологии дают широчайшие возможности по применению самых различных цветоносителей при возведении архитектурных объектов, возросла ценность знаний, полученных при изучении дисциплины «Архитектурная колористика». Для успешного преподавания этого предмета необходим поиск новых методик и форм, направленных на соединение теоретических знаний и практических навыков студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефимов А. В. Архитектурная колористика: учебное пособие. М.: БуксМарт, 2016. 136 с.

2. Занегина А. Б. Оформление здания технического назначения во внутривдворовом пространстве. Метод формирования архитектурно-дизайнерского мышления // Сборник статей «Наука, образование и экспериментальное проектирование», труды МАРХИ: материалы международной научно-практической

конференции (02–06 апреля 2018 г.). М.: Московский архитектурный институт (государственная академия), 2018. С. 291–296.

3. Занегина А. Б. Проблемы визуального дискомфорта территорий садоводческих товариществ // Лесной вестник (Forestry bulletin). 2018. № 4. Том 22. С. 74–82.

4. Иттен И. Искусство цвета. М.: Издатель Д. Аронов, 2011. 96 с.

5. Колейчук В. Ф. Новейшие конструктивные системы в формировании архитектурной среды: учебное пособие. М.: Букс-Март, 2016. 127 с.

6. Левенцева Е. Н., Балашов И. В., Краева А. А. Некоторые особенности оптических и физических свойств цвета // Материалы международного научного форума «Образование. Наука. Культура» (20.11.2019): сборник научных статей. В 5 ч. Ч. 1. Гжель: ГГУ, 2020. С. 160–162.