

УДК 372.874

DOI: 10.34670/AR.2022.98.39.004

Проблема обучения линейно-конструктивному рисунку абитуриентов специальности «Архитектура»

Задохина Мария Борисовна

Старший преподаватель кафедры «Архитектура и урбанистика»,
Тихоокеанский государственный университет,
680035, Российская Федерация, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136;
e-mail: mzadohina@mail.ru

Аннотация

Статья рассматривает вопросы обучения абитуриентов с разным уровнем подготовки и предпочтений в рисунке, основные ошибки абитуриентов в конструктивной передаче форм античной головы и способы их устранения с учетом короткого периода обучения. Представлен небольшой обзор особенностей линейно-конструктивного рисунка и требований к экзаменационной работе с учетом специфики дальнейшего обучения. Автором разобраны основные ошибки и трудности в освоении довольно специфического способа передачи действительности. Предпринимается попытка найти пути решения основных проблем в восприятии и передачи конструкции и световоздушной перспективы линейно-конструктивного рисунка античной головы. Рассмотрены этапы рисования головы. Отмечается, что линейно-конструктивная передача объема, которую решают учащиеся, не только позволяет выявить при поступлении способности к анализу формы, пространственное понимание формы, но и помогает в дальнейшем обучении по специальности «Архитектура» развить пространственное мышление, способности мыслить архитектурными объемами и качественно решать пространственные задачи в проектировании.

Для цитирования в научных исследованиях

Задохина М.Б. Проблема обучения линейно-конструктивному рисунку абитуриентов специальности «Архитектура» // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 2А. С. 828-833. DOI: 10.34670/AR.2022.98.39.004

Ключевые слова

Обучение, методика, линейно-конструктивный рисунок, ошибки восприятия формы, абитуриент.

Введение

На экзамене при поступлении на специальность «Архитектура» абитуриентам предлагается продемонстрировать свое умение выполнять линейно-конструктивный рисунок античной головы, простой формы и иногда в сложных ракурсах. При этом учитываются композиционные аспекты рисунка, соответствие пропорций, перспективные построения и решение среды, световоздушной перспективы средствами линейного рисунка.

В средней школе практически не уделяют внимания подобного типа рисунку. Хотя подобный тип изучения действительности характерен для обучения рисунку в специальных учебных заведениях, проблема касается и средней школы, точнее компетенций ее учеников, предпочитающих дальнейшее обучение творческим специальностям технических вузов. Умение анализировать конструкцию объектов и четко представлять ее пространственное положение, выявляя последнее на бумаге минимальными достаточными и эффектными средствами, необходимо на квалификационных экзаменах при поступлении в вуз и в дальнейшем сильно приветствуется в обучении.

Основная часть

В процессе обучения абитуриентов способам передачи действительности средствами конструктивного рисунка часто наблюдаются непонимание самой специфики конструктивного рисунка, неумение анализировать сложную пространственную форму, неумение компоновать большую форму, группу геометрических тел в лист, неумение обобщать детали и искать простое решение передачи сложных форм. Чаще всего рисование осуществляется путем срисовывания сложного контура, акцентирования внимания на деталях. Абитуриент, который никогда раньше не сталкивался с рисованием скульптурной головы, обычно начинает рисунок с узнаваемых контуров деталей лица – носа, глаз, губ, постепенно пририсовывая все остальное. Связано это с определенными психическими процессами восприятия контуров предмета как основного психологического триггера, несущего информацию о масштабе объекта и, соответственно, о его возможной угрозе. Детали лица, их эмоциональная окрашенность влияют на коммуникативные способности и информируют о предрасположенности к контакту, что автоматически переносится на восприятие скульптурной формы. Нам именно детали лица кажутся важными при рассмотрении изображения лиц, даже в скульптурных изображениях. Разбор ошибок абитуриентов при выполнении рисунка античной головы можно найти в пособии, выпущенном издательством Тихоокеанского университета в 2013 г. [Баклыский, 2013, 80-81].

Даже абитуриенты, прошедшие курс художественной школы, плохо понимают специфику передачи конструкции античной головы, с удовольствием используют тональную штриховку для моделировки формы, не умеют выстроить последовательную работу над формой от общего к частному, от передачи основного объема к нахождению месторасположения деталей и их конструкции, передачи объема исключительно с помощью линии различной толщины и интенсивности.

Еще одной ошибкой является чрезмерная акцентуация деталей лица: часто они непропорциональны голове, имеют масштаб больше необходимого, что, конечно, связано с предпочтением восприятия именно этих частей. Об этом упоминается в статье Дмитрия Кораблева «Восприятие изображения и законы композиции».

«Хотя ваш взгляд двигается по изображению хаотически, максимум внимания приходится

на смысловые центры. Такими центрами являются изображения человека или животного, даже если картина представляет собой пейзаж или на ней изображены любые предметы, в том числе и техника. Однако и здесь существуют некоторые приоритеты. Лица людей или морды зверей при восприятии значат больше, чем половые признаки, затем идут, по мере значимости, фигура, интерьер. Рассматривая портрет, зритель акцентирует свое внимание главным образом на композиционных центрах – это глаза, рот, нос человека или животного» [Кораблев, www], при этом несколько отвлекаясь от основной задачи рисования – передать объемно-пространственную форму, не соотнося ее с морфологическими особенностями. Таким образом, задачей стоит не нарисовать портрет человека, а передать свое понимание сложной пространственной формы.

При решении этих задач важно сориентировать учащегося на важные задачи уже на этапе компоновки головы в листе. Обращается внимание на сложный состав изображаемого объекта, соподчинение и иерархию его частей. Главным и важным является большой объем, и именно его мы рассматриваем при компоновке, отвлекаясь от мелких и – на данном этапе – несущественных деталей. Не начинаем рисовать с носа или глаза, а обращаем внимание на весь объем изображаемого объекта.

В процессе обучения рисунку головы, основываясь на предпочтении учащихся мыслить в двумерной плоскости, можно выделить этап «плоскостного» рисования, как бы подготавливающий объект к конструктивному и пространственному разбору.

И здесь важно отметить, что весь подготовительный этап, включающий в себя композицию рисунка в листе, нахождение массы предмета изображения, членение большего объема на части изображения, мы ведем в плоскости листа, используя простые измерения пропорций в вертикальной и горизонтальной плоскости. Не допускается визирование по наклонным линиям, уходящим в глубину, так как на данном этапе обучения нетвердость руки еще дает большие погрешности в измерениях и подобный «плоскостной» рисунок более простой и понятный для распределения масс на плоскости. После того как возникают контуры непосредственно головы, ее лицевой части, важно найти переднюю часть лица, в которой и расположены основные детали, характеризующие объект как голову (нос, глаза, рот). Для этого обращаем внимание на видимую контурную линию объекта, расположенного в трехчетвертном ракурсе, где определяем основные точки членения объема. Обычно на контуре хорошо видно, где меняется форма во фронтальной проекции. Находим подобные точки в ближней к нам части головы (самая выступающая часть лба, выступающая точка скуловой кости) и их местоположение в «ближней» половине плоскости лица, повторяя характер видимого абриса «дальней» половины лицевой части головы, отделяя тем самым переднюю поверхность лица от боковой. Только после этого находим среднюю линию, которая и послужит нам ориентиром для размещения частей лица и парных симметричных частей головы в целом. Необходимо сделать акцент на том, что все части головы – лицо, прическа, шея – имеют симметричный характер и их парные точки расположены на параллельных линиях, перпендикулярных средней линии головы и лица.

Именно с этого момента «плоскостной» характер изображения меняется на пространственный, мы определяем точки схода для параллельных линий на линии горизонта, для вертикально поставленной головы и выше или ниже точки схода при отчетливо видимом наклоне.

Говоря о линейно-конструктивном рисунке, мы имеем в виду, что нам важно проследить конструкцию лица и головы в целом, месторасположение частей головы и их взаимосвязь. И здесь возникает следующая трудность в восприятии частей лица и головы пространственными

объектами, а не контурами на плоскости. Важно обратить внимание учащегося на то, что контуры чаще всего образуются при изменении направления движения плоскости, границы светотени образуются на неосвещенных участках поверхности, при переходе от горизонтального, чаще неосвещенного участка поверхности к освещенному вертикальному. И именно границы светотени имеют значение, а не резкие тени, которые при неосознанном копировании превращаются в декоративные плоские линии и пятна на поверхности.

Превращая границы светотени в линии конструкции, мы одновременно учитываем их близость или отдаленность от наблюдателя, распределяя их тон в пространстве. Таким образом, на начальном этапе вводим понятие световоздушной перспективы в линейно-конструктивном рисунке. «При этом основным художественным средством, имеющим особую выразительность в передаче конструкции предмета, является линия. Богатая по своим художественно-образительным возможностям, благодаря различному нажиму, толщине, контрастности от активной черноты до прозрачно-легкого намека, линия создает пространство – глубину и объем на плоскости листа, обозначает границы плоскостей и пересечений одной формы с другой. Линии осей дают возможность ставить на место симметричные части тела в соответствии с ракурсом и перспективными сокращениями. При этом создается условное изображение, задачей которого прежде всего является изучение и передача формы объекта» [Уткин, 2020, www].

Заключение

В целом можно отметить, что линейно-конструктивная передача объема, которую решают учащиеся, не только позволяет выявить при поступлении способности к анализу формы, пространственное понимание формы, но и помогает в дальнейшем обучении по специальности «Архитектура» развить пространственное мышление, способности мыслить архитектурными объемами и качественно решать пространственные задачи в проектировании.

Библиография

1. Баклыский П.В. Рисунок для поступающих по направлениям бакалавриата «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». Хабаровск, 2013. 155 с.
2. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. М., 1950. 508 с.
3. Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины // Искусство. 1974. № 6. С. 49-55.
4. Кораблев Д. Восприятие изображения и законы композиции. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/K/korablev-dmitrij/fotosjemka-universalnij-samouchitelj/4>
5. Ломакин М.О. Закономерности и противоречия реалистического и условно-плоскостного восприятия видимого мира – на основе опыта преподавания декоративного рисунка в Высшей школе народных искусств (академии) // Традиционное прикладное искусство и образование. 2019. № 1. С. 16-21.
6. Рисунок, живопись, композиция. М., 1989. 208 с.
7. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. М.: Изобразительное искусство, 1989. 304 с.
8. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. М., 2009. 254 с.
9. Уткин А.Л. Развитие навыков линейно-конструктивного построения на занятиях по пластической анатомии в Высшей школе народных искусств // Традиционное прикладное искусство и образование. 2020. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-navykov-lineyno-konstruktivnogo-postroeniya-na-zanyatiyah-po-plasticheskoy-anatomii-v-vysshey-shkole-narodnyh-iskusstv/viewer>
10. Шаповал А.В. Теория формальной композиции. Казань: Дизайн-квартал, 2016. 175 с.

The problem of teaching linear-constructive drawing to the applicants of the specialty "Architecture"

Mariya B. Zadokhina

Senior Lecturer at the Department of architecture and urban studies,
Pacific National University,
680035, 136 Tikhookeanskaya st., Khabarovsk, Russian Federation;
e-mail: mzadokhina@mail.ru

Abstract

The article aims to examine the issues of teaching applicants with different levels of training and preferences in drawing and makes an attempt to identify the main mistakes of applicants in the constructive transfer of the forms of the antique head and ways to eliminate them, taking into account the short period of training. The author of the article presents a brief overview of the features of linear-constructive drawing and describes the requirements for the examination work, taking into account the specifics of further education. The article carries out an analysis of the main errors and difficulties in mastering a rather specific way of conveying reality and makes an attempt to find ways to solve the main problems in the perception and transmission of the design and light and aerial perspective of the linear-constructive drawing of the antique head. It describes the stages of drawing a head and points out that the linear-constructive transfer of volume, which students solve, not only allows teachers to identify their ability to analyze the form, spatial understanding of the form, but also helps in further training in the specialty "Architecture" to develop spatial thinking, the ability to think in architectural volumes and qualitatively solve spatial problems in design.

For citation

Zadokhina M.B. (2022) Problema obucheniya lineino-konstruktivnomu risunku abiturientov spetsial'nosti "Arkhitektura" [The problem of teaching linear-constructive drawing to the applicants of the specialty "Architecture"]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (2A), pp. 828-833. DOI: 10.34670/AR.2022.98.39.004

Keywords

Teaching, technique, linear-constructive drawing, shape perception errors, applicant.

References

1. Baklyskii P.V. (2013) *Risunok dlya postupayushchikh po napravleniyam bakalavriata "Arkhitektura" i "Dizain arkhitekturnoi sredy"* [Drawing for applicants in the bachelor's degree courses "Architecture" and "Architectural environmental design"]. Khabarovsk.
2. Korablev D. *Vospriyatie izobrazheniya i zakony kompozitsii* [Image perception and the laws of composition]. Available at: <https://litresp.ru/chitat/ru/K/korablev-dmitrij/fotosjemka-universal'nyj-samouchitelj/4> [Accessed 28/03/22].
3. Lomakin M.O. (2019) *Zakonomernosti i protivorechiya realisticheskogo i uslovno-ploskostnogo vospriyatiya vidimogo mira – na osnove opyta prepodavaniya dekorativnogo risunka v Vyshei shkole narodnykh iskusstv (akademii)* [The patterns and contradictions of realistic and conditionally flat perception of the visible world – on the basis of the experience of teaching decorative drawing at the Higher School of Folk Arts (Academy)]. *Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie* [Traditional applied art and education], 1. S. 16-21.
4. *Risunok, zhivopis', kompozitsiya* [Drawing, painting, composition] (1989). Moscow.
5. Rostovtsev N.N. (1989) *Risovanie golovy cheloveka* [Drawing a human head]. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo Publ.

6. Shapoval A.V. (2016) *Teoriya formal'noi kompozitsii* [The theory of formal composition]. Kazan: Dizain-kvartal Publ.
7. Ustin V.B. (2009) *Uchebnik dizaina. Kompozitsiya, metodika, praktika* [Design tutorial. Composition, techniques, practice]. Moscow.
8. Utkin A.L. (2020) Razvitie navykov lineino-konstruktivnogo postroeniya na zanyatiyakh po plasticheskoi anatomii v Vysshei shkole narodnykh iskusstv [The development of linear-constructive construction skills during plastic anatomy classes at the Higher School of Folk Arts]. *Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie* [Traditional applied art and education], 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-navykov-lineyno-konstruktivnogo-postroeniya-na-zanyatiyah-po-plasticheskoy-anatomii-v-vysshey-shkole-narodnyh-iskusstv/viewer> [Accessed 28/03/22].
9. Volkov N.N. (1974) Geometriya i kompozitsiya kartiny [Geometry and composition of a painting]. *Iskusstvo* [Art], 6. pp. 49-55.
10. Volkov N.N. (1950) *Vospriyatie predmeta i risunka* [The perception of a subject and a drawing]. Moscow.