

УДК 75.021.34:37.02 (575.2) (04)

РОЛЬ АРХИТЕКТУРНОЙ КОЛОРИСТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Ч.А. Молдахматова

Рассматривается влияние учений о цвете на приобретение практического мастерства в высшей архитектурной школе.

Ключевые слова: определение колористики в архитектуре и дизайне архитектурной среды; проектная колористика; живопись и ее задачи; гармонизация среды.

Архитектура – это соединение искусства, науки, ремесла и строительного производства. По словам В. Фаворского, “у искусства двоякая задача: познавать жизнь и преобразовывать жизнь”. Эстетически формируя жизненную среду общества, архитектура выражает специфическими художественными средствами господствующие представления своего времени, идеи и устремления общества. Художественными средствами архитектуры стали композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов и поверхностей, фактура и цвет строительных материалов, а также синтез искусств. Архитектура служит основой органичного соединения скульптуры, живописи и других как пространственных, так и временных видов художественного творчества.

Дизайн и архитектура – две сферы деятельности, создающие материально-пространственную, художественно-эстетическую основу искусственно создаваемой предметно-пространственной среды.

Архитектурная колористика – одно из современных направлений проектно-исследовательской деятельности – поиск колористических характеристик пространственной среды, включающий традиционные особенности и новые композиционные формулы цвета.

Живопись является необходимым этапом на пути к комплексному изучению и использованию цвета, его эмоционально-образному воздействию и смысловой содержательности в соответствии со спецификой архитектурно-дизайнерского творчества. Своей целью эта

учебная дисциплина ставит освоение культурного наследия в изобразительном творчестве, особенно современного, воспитание у студентов чувства цветовой гармонии, композиционного мышления в цвете, умение использовать живописные средства в процессе проектирования на различных его этапах. Смысл проектирования заключается в том, чтобы создать нечто новое. Его нужно представить и образно воплотить. Здесь необходимы знания рисунка, живописи и архитектурной колористики.

Изучение живописи осуществляется поэтапно. Для того чтобы овладеть профессиональным мастерством, осваиваются методы работы над этюдом акварелью, основы цветовой композиции и колорита в процессе выполнения заданий “натюрморт”, “архитектурный пейзаж”.

В живописи на пленэре осваиваются законы цветовой гармонизации, проводится построение цветом объемной формы. Пространственное живописное изображение строится на применении активной линейной и воздушной перспективы, ракурсов цветовых рефлексов и бликов, “размывание” границ предметов. Эти средства и приемы необходимы не только для подачи готового проектного решения в близком к реальности виде, но и для поиска образа проектируемого пространства, сравнения вариантов решения.

При изучении курса архитектурной колористики студент должен овладеть возможностями плоскостного, объемного и пространственного живописного изображения. Обучение начинается с цикла упражнений и заданий на тему “декоративный натюрморт”, где сочетаются задачи

изобразительности с декоративной выразительностью, ставится задача развития у студентов активного взгляда на натуру, цельность видения, художественного выражения форм. Студент должен изучить линии, тон, цвет, не просто как изобразительные средства, но и как средства художественной, эмоциональной, образной выразительности. Будущий специалист должен иметь уверенное чувство формы и умение организовать ее, интерпретировать и варьировать в соответствии с решаемой творческой задачей, свободно и раскованно обращаться с предметной формой и пространством. Декоративная живопись – это творческий переход от природы к решению композиции, работа, требующая размышления, поиска цветовых отношений: трансформируется первоначальный мотив, натура дает импульс к дальнейшей работе. Определенному преобразованию, порой и кардинальному, подлежат также цвет и колористические характеристики мотива.

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, так как творчество немислимо без развития индивидуальной мысли художника. Осуществляя композиционные поиски, студенты работают над эскизами, разрабатывают варианты колористических решений, изучают литературу, художественные приемы живописного творчества основных направлений в искусстве XX в., знакомятся с декоративными средствами мировой живописи – все это расширяет творческий кругозор студентов.

Термин “декоративность” широко используется в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в архитектуре и дизайне, при исследовании современных проблем синтеза искусств, при изучении вопросов эстетической организации окружающей среды и формирования гармоничной личности. Декоративность как прием служит для выявления внутренней согласованности произведения, соразмерности и упорядоченности всех его деталей, форм и применяется не только в декоративно-прикладном искусстве, но и во всех пространственно-временных искусствах [1].

Принципы построения декоративного натюрморта наиболее ярко проявились в творчестве А. Матисса, П. Пикассо, В. Кандинского и других. А. Матисс определял декоративность как уравновешенность всех пластических компонентов, как чувство пропорции. В живописи, далекой от натуралистического подражания не цвет принадлежит предмету, а предмет – цвету, превращая вещь в цветовое пятно – символ, знак, идею. Стилизация форм вырывает предметы из

привычного контекста, обостряя их ритм, контрастность и композицию. На картинах Анри Матисса предметный мир – яблоки, цветы, люди – не материальные объекты, а цветовые пятна, знаки вещей и людей.

Мощный толчок в развитии колористики предметно-пространственной среды исходил от кубизма и неопластицизма, зародившихся в живописи. Геометрический абстракционизм оказал сильное влияние на архитектурную полихромную, непосредственно на архитектуру. Это направление в живописи еще в довоенные годы обнаружило стремление к поиску оптических эффектов, достижимых с помощью излучения иррадиации, рефракции, транспаренции.

Архитектурная колористика в обучении должна перемежаться с собственно проектной колористикой, и, тем самым, подводить студентов к умению сочетать ее задачи с современными концепциями архитектуры, соответствовать духу своего времени, учитывая местные традиции и условия.

Завершающий этап изучения курса архитектурной колористики наиболее приближен к проектной колористике, где цвет рассматривается как средство композиции и формообразования. С помощью цвета решаются различные композиционные задачи в заданиях на цветовую пропорциональность (уравновешивание цветом), цветовую ритмичность, выявление формы цветом, на эмоциональную выразительность и ассоциативность цвета, колористическое решение собственного проекта. В заданиях на цветовую пропорциональность и ритмичность студент должен использовать ритм как организующее начало, а цвет – как эмоциональное и ассоциативное выражение чувств и состояний. В заданиях на выявление формы макета цветом, сам цвет рассматривается как дополнительный компонент, который может выявить, но может и зрительно деформировать, разрушить объемно-пространственную форму. Используя особенности цвета, можно компенсировать недостатки форм или подчеркнуть характерные черты. Особенно это относится к пространственным композициям. Сочетая холодные и теплые цвета, насыщенность и количество цвета можно иллюзорно расширить пространство, создать ощущение простора или, наоборот, приблизить к зрителю объемы, организующие пространство. В задании на колористический образ собственного проекта ставится задача выполнения колористического решения графической подачи учебного архитектурного проекта с учетом функционального

Архитектура и дизайн архитектурной среды

и образного аспектов колорита и индивидуальной концепции цветового решения [2, 3].

Развивать творческое видение, свободно обращаться с предметной формой и пространством, уметь гармонизировать среду – задачи, которые ставятся перед студентами в процессе обучения. Путь раскрытия творческих способностей студентов идет от установки на творчество, реализацию природных способностей, осмысление своих возможностей, и, наконец, приводит к личностному самовыражению в искусстве. Смелость и неожиданность решений, идей, преодоление стереотипов, свежий взгляд на объект рождает новую ком-

поновочную идею, новую реальность. Путь этот сложен и тернист. Грамотное сочетание учебных и творческих задач, постепенный и упорный труд в овладении мастерством и формировании себя как архитектора и дизайнера приведут к успеху.

Литература

1. *Дагддиян К.* Декоративная композиция. Ростов н/Д: Феникс, 2008.
2. Объемно-пространственная композиция. М.: Архитектура С, 2004.
3. *Ермолаева Л.П.* Основы дизайнерского искусства. М.: Архитектура С, 2009.