

Самойлов В.В.*v.samoilov@nsuada.ru*Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова,
г. Новосибирск, Россия

УДК: 741.021.2

DOI: 10.37909/978-5-89170-315-5-2022-2023

ББК: 85.15р

**РОЛЬ «КОРОТКОГО РИСУНКА» (СКЕТЧИНГА) В ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ**

Аннотация. Определяются значение «короткой зарисовки» (скетчинга) в процессе подготовки архитекторов и дизайнеров в высшей школе и особенности его освоения в учебных целях. Статья основана на опыте преподавания скетчинга студентам архитектурно-художественной специальности в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова.

Ключевые слова: скетчинг; архитектурно-художественное образование; архитектура.

Samoilov V.V.*v.samoilov@nsuada.ru*Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture,
Design and Arts (NSUADA),
Novosibirsk, Russia**THE ROLE OF «SHORT DRAWING» (SKETCHING) IN THE
PREPARATION OF FUTURE ARCHITECTS AND DESIGNERS**

Abstract. The meaning of «short sketch» (sketching) in the process of training architects and designers in a higher educational institution, as well as the features of mastering it for educational purposes are determined. The article is based on the experience of teaching sketching to students of architectural and artistic specialties at the Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts (NSUADA).

Keywords: sketching; architectural and artistic education; architecture.

Введение. Заха Хадид (1950–2016 гг.) – одна из лидеров параметрической, так называемой, цифровой (цифровой) архитектуры. Ее имя прочно ассоциируется с чисто компьютерными проектами, формами и дизайном. Мало кто знает, что сама она никогда не делала поисковых набросков на компьютере и рисовала все только от руки, так как в ходе многолетней практики пришла к убеждению: «только рука устанавливает связь между сознанием и подсознанием» [8].

Постоянно пользуется в проектировании ручными набросками и другой культовый архитектор современности – Фрэнк Гэри: именно они, а не компьютер, помогают ему «стремительно мыслить и анализировать» [5, с. 192].

В последние годы среди архитекторов, дизайнеров и художников все более растет понимание того, что так называемый ручной архитектурный рисунок, это не анахронизм XX в., а универсальная, вневременная учебная технология для подготовки профессионала в архитектурно-художественной сфере [2; 4; 5]. Эта технология учит творчески мыслить и создавать. Без нее невозможно овладеть на

профессиональном уровне и компьютерной графикой, которая, что очевидно, не сводится к запоминанию «кнопок» той или иной программы. Кроме того, для графического формулирования и фиксации проектного замысла «архитектурный рисунок является наиболее быстрым, гибким, простым и подвижным средством», и этим выгодно отличается от громоздкого и дорогостоящего виртуального моделирования [4, с. 36].

Одной из наиболее востребованных в современных условиях форм архитектурного рисунка стала давно известная художникам техника «быстрого рисунка» или, иначе, скетчинга (от англ. sketch – этюд, зарисовка, набросок), который призван передать общее (обобщенное) впечатление от природы [1, с. 7–8; 3, с. 5].

На сегодняшний день, скетчинг стал самостоятельным направлением не только в архитектурно-художественном образовании, но и в изобразительном искусстве в целом [6; 7].

В настоящей статье, на основе опыта преподавания изобразительных дисциплин на кафедре Рисунка, живописи и скульптуры (РЖС) НГУАДИ, рассматриваются наиболее востребованные формы скетчинга и его роль в подготовке архитекторов и дизайнеров в высшей школе.

Результаты. Обучение коротким зарисовкам (наброскам) с природы и по воображению, имеет огромное значение в архитектурно-художественном образовании, так как «архитектурный рисунок является одним из главных компонентов профессионального мышления архитектора» [5, с. 192].

Какова роль скетчинга? Как показал опыт преподавания, работа в технике скетчинга развивает у студентов практические способности, которые специалисты уже давно связывают именно с освоением рисунка [1, с. 3–6]: наблюдательность («остроту глаза»), зрительную память, чувство времени, способность к мгновенному, целостному восприятию формы и индивидуальный графический язык. Все то, будет необходимо им в будущей профессиональной деятельности.

Выполняя зарисовки (памятников архитектуры, современных объектов и т.д.), студент учится использовать широкий диапазон пластических средств, оценивать пространственные связи, пропорции, характерные особенности формы зданий и сооружений, а также предметов окружающего мира. Они перестают быть для него абстракцией, чем-то отвлеченным. Он начинает воспринимать их на профессиональном уровне, автоматически задавая и отвечая себе на вопрос: как и чем я смогу это эффектно и быстро нарисовать?

Соответственно, снимается проблема отображения собственных идей. А это главная цель освоения «короткой зарисовки»: студент должен овладеть навыками быстрого поиска и фиксации художественной идеи изобразительными средствами. Последние, соответственно, должны стремиться к простоте, обобщенности и яркой художественной выразительности.

В этом принципиальное отличие скетчинга от длительной графической или живописной работы, где большую роль играют завершенность изображения, классическая чистовая техника и долговременные трудозатраты.

Другим отличием скетчинга является задача передать самое первое, еще свежее впечатление от объекта (импринтинг). Этим живой набросок отличается и от мертвой компьютерной графики. В скетчинге важно отразить не только общий характер увиденного, но и его мимолетные черты (запечатлеть мгновение): движение, настроение, уловить и зафиксировать освещение и атмосферу наблюдаемого объекта.

Поэтому скетчинг хорошо воспринимается только тогда, когда зарисовки ведутся «на одном дыхании», создавая впечатление своеобразного архитектурно-художественного репортажа. Учиться этому искусству можно только практически – связывая глаз, ум и руку непрерывной практикой.

Важное преимущество скетчинга – его доступность. Требуются лишь так называемые «копеечные» инструменты, стоимость которых несопоставима со стоимостью компьютера и его обслуживания, включая оплату подписок на программы и т.д.: скетчбук (А-5), простые мягкие карандаши, ластик, акварельные принадлежности (бумага, краски, кисть, емкость для воды), черный линер, маркеры 6–8 пастельных тонов, включая черный, бежевый и оливковый, гелевая ручка, резак. Это все: максимально необходимый живописный набор для скетчинга. Эти инструменты всегда под рукой и зависят только от своего хозяина.

В ходе преподавания скетчинга сложилось две основные учебные техники, которые дали наибольшую гибкость в использовании технических средств и позволяли задействовать максимум изобразительных навыков студентов:

1. *Линейный («линерный»)*. Используются только линия и тон: ручка, линер, карандаши (рис. 1, 2).

2. *Живописный*. Вводится цвет: используется акварель, цветные линеры, цветные карандаши, фломастеры (рис. 3, 4).

Что касается жанров, то в архитектурно-художественных вузах, как правило, применяются четыре основных направления скетчинга, которые показали свою актуальность и были востребованы у студентов и в нашей практике:

- *Архитектурный скетчинг*: изображения улиц и пространств городов, фрагментов городской, в том числе, предметной, среды, зданий, сооружений, их деталей и т.д. Его разновидностями, с определенными оговорками, можно считать тревел-скетчинг (зарисовки, сделанные во время архитектурных путешествий) и интерьерный скетчинг – создание набросков и зарисовок внутренних пространств жилых, общественных и производственных зданий (залов, помещений), их декоративных и прочих деталей.
- *Промышленный скетчинг*: зарисовки промышленных объектов (сооружений, пространств, агрегатов) и объектов промышленного дизайна (предметов быта, средств передвижения, оборудования).
- *Ландшафтный скетчинг*: зарисовки озелененных пространств: парков, скверов, набережных, садовых и приусадебных участков, а также их фрагментов, например, аллей, и отдельных элементов (деревьев, цветов, кустарников).
- *Иллюстративный скетчинг («fashion»)*: зарисовки фигур людей и животных, а также небольших объектов предметной среды: одежды, обуви, костюмов, аксессуаров и т.д.

Несмотря на определенные переключки этих направлений, у каждого из них есть своя специфика, на которой студентам при выполнении учебных заданий предлагалось сделать акцент. В архитектурном скетчинге главное – объемы, пространства и характерные элементы зданий и городской среды, в том числе те, которые передавали человеческий масштаб. В промышленном скетчинге ведущими являются инженерно-технические элементы: каркасные конструкции, арматура, агрегаты и, как правило, текстура поверхностей, определяющая промышленную эстетику. В ландшафтном скетчинге большую роль играет форма озелененных поверхностей (земля, холмы, террасы и т.д.), характер и цветовой строй растительности.

*Рис. 1. Студенческая работа (НГУАДИ). Рук.: Самойлов В.В.
Скетч на основе линейного рисунка [9].*

*Рис. 2. Студенческая работа (НГУАДИ). Рук.: Самойлов В.В.
Скетч на основе линейно-тонового рисунка [9].*

Профессиональные навыки, которые не развиваются или, хотя бы не поддерживаются практикой необходимой степени интенсивности, неизбежно утрачиваются. Здесь количество переходит в качество – это закономерность. Связи с этим надо отметить проблему недостатка учебного времени, выделенного на наброски. Так, при обучении рисунку на Архитектурном факультете, нагрузка по данной дисциплине составляет всего 4 часа в неделю, а это крайне мало! Поэтому работу, начатую со студентами по наброскам на I курсе, необходимо продолжать и на II, уделяя больше внимание различным живописно-графическим техникам, качеству и скорости ведения работы над рисунком. За ограниченное количество времени, студент должен выполнить 4–5 коротких зарисовок: людей, интерьеров и экстерьеров зданий. Кроме того, большое внимание «быстрым наброскам» должно быть уделено на ознакомительных и акварельно-графических практиках – они важная слагаемая успеха.

*Рис. 3. Студенческая работа (НГУАДИ). Рук.: Самойлов В.В.
Скетч на основе одного цвета (линер, маркер) [9].*

*Рис. 4. Студенческая работа (НГУАДИ). Рук.: Самойлов В.В.
Скетч на основе двух цветов (линер, маркеры, карандаш) [9].*

Выводы. Таким образом, скетчинг является важной, универсальной по своему характеру, образовательной технологией, крайне востребованной при подготовке будущих архитекторов и дизайнеров в высшей школе именно в современных условиях широкой компьютеризации:

1) Во-первых, он способствует формированию у будущих специалистов профессионального архитектурно-художественного мышления, причем в практическом ключе. Студенты учатся воспринимать и отображать окружающую их реальность на новом уровне, перестают «сидеть» в телефонах – создают свое, а не смотрят чужое. Благодаря этому укрепляется их профессиональная самооценка («мы можем»). При этом практика в скетчинге должна быть регулярной. То, что не развивается, исчезает. Особенно верно это для первых курсов, когда будущий специалист только начинает свой творческий путь.

2) Во-вторых, эта техника проста и эффектна. С одной стороны, она отличается доступностью и простотой. Предполагает свое изучение и освоение в ходе непосредственного выполнения набросков. С другой стороны, она отличается выразительностью результата (изображений), оперативностью и гибкостью. Возможностью объединять самые разные техники и материалы, и таким образом максимально задействовать уже имеющиеся у студентов навыки.

3) В-третьих, скетчинг тесно связан со всем процессом профессиональной деятельности архитекторов и дизайнеров. Он востребован и в учебном и в реальном проектировании. Студент и специалист могут оперативно («мгновенно») фиксировать свои идеи и наблюдения на необходимом художественном уровне. Эти наброски могут стать основой для более значительной работы – картины или проекта, в то числе компьютерной модели. Полученные навыки художественного мышления существенно облегчат также и освоение компьютерной графики.

Список литературы

1. Барц А.О. Наброски и зарисовки: [Учеб.-метод. пособие для худож. училищ и училищ прикл. искусства]. – Москва: Искусство, 1970. – 166 с.
2. Кравченко М.И. Значение рисунка в проектной деятельности архитектора / М.И. Кравченко // *Молодой ученый*. – 2017. – № 42 (176). – С. 16–18.
3. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» / В.С. Кузин. – Москва: Academia, 2004. – 228, [3] с.
4. Максимов О.Г. Рисунок архитектора, как генератор его профессиональной культуры и творчества / О.Г. Максимов // *Архитектура и строительство России*. – 2014. – № 12. – С. 36–40.
5. Приказчикова Н.П., Умаров И.И., Кальфа А.А. Значение рисунка в проектной деятельности архитектора / Н.П. Приказчикова, И.И. Умаров, А.А. Кальфа // *Потенциал интеллектуально одаренной молодежи – развитию науки и образования: Материалы IX Международного научного форума молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников, Астрахань, 28–29 апреля 2020 г.* / Под общ. ред. Т.В. Золиной. – Астрахань: Астраханский гос. архит.-строит. ун-т, 2020. – С. 190–193.
6. Ричардс Д. Уличный скетчинг / Д. Ричардс; пер. с англ. М.А. Бабук. – 2-е изд. – Минск: Попурри, 2019. – 264 с.
7. Холмс М.Т. Городские зарисовки / М.Т. Холмс; пер. с англ. М.А. Бабук. – Минск: Попурри, 2015. – 144 с.

Список источников

8. [Варденга. М.] Прожектор[: Интервью с Захи Хадид] [Электронный ресурс]. – URL: <https://blosnotik.livejournal.com/78134.html> (дата обращения: 03.05.2022).
9. Самойлов В.В. Личный архив.