

УДК 72+7.01+721.011

Федоров О. П.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Fedorov O. P.

Saint Petersburg state university of architecture and civil engineering

**РИСУНОК КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ. МЕТОДИКА БЫСТРОГО ЭСКИЗИРОВАНИЯ
DRAWING AS A TOOL FOR STUDY. THE RAPID SKETCHING METHOD**

В статье рассматривается методика быстрого эскизирования как комплексная концепция в современном преподавании. Перечисляются умения и навыки, развивающиеся благодаря её применению, обосновываются её преимущества. Во второй части работы приводятся иллюстрации выражения её в практике известнейших архитекторов мира.

The article discusses the technique of rapid sketching as a comprehensive concept in modern teaching. The skills and techniques developed through the use of this methodology are listed, demonstrating its benefits. The second part is given over to illustrations of its expression in the practice of the most famous architects in the world.

Ключевые слова: рисунок, эскиз, исследование, Ле Корбюзье, Оскар Нимейер, Френк Гери

Keywords: drawing, sketch, research, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Frank Gehry

Методика быстрого эскизирования не часто применяется как в современном образовательном процессе студентов направления подготовки «архитектура», так и в принципе, как один из методов исследований, хотя обладает одним из высших кпд в плане усвоения материала, его анализа и обучения в целом. С помощью этой методики развивается важный навык анализа композиционных приёмов и исследование построек. Результаты применения методики быстрого эскизирования можно охарактеризовать развитием следующих способностей и навыков:

- умение «схватить» общую форму, не отвлекаясь на частности, а значит – уловить и понять главное;

- за меньшее время узнать больше. Когда студент только лишь смотрит - он видит, но может не разобраться с решениями каких-то элементов, узлов, деталей. Когда студент изображает то, что видит – он не может не разобраться с этим, иначе ему будет не ясно, как это изображать;

- когда студент изображает то, что видит, даже в самых общих чертах – совершенно по-другому проходит процесс запоминания, в том числе гораздо эффективнее, объект отпечатывается в памяти четче.

Таким образом, главная цель – провести полноценное исследование объекта/среды/пространства, наилучшим образом достигается с помощью быстрого аналитического эскизирования.

Но это не единственное преимущество методики быстрого эскизирования. Она одновременно затрагивает и, в какой-то степени, пытается решить другую актуальную проблему архитектурного образования: на занятиях по архитектурному проектированию за многими студентами наблюдается некий «разрыв» при переходе от изобразительной техники на занятиях рисунком и живописью (когда у студента что-то удается) к рисунку на занятиях архитектурным проектированием. Во втором случае студент, несмотря на, казалось бы, хорошие отметки и даже уровень художественной подготовки и владения графикой, не может использовать свои возможности или не использует их неосознанно. Можно предположить, что в первую очередь это связано со скоростью. На занятиях по архитектурному проектированию надо рисовать быстро, оперативно визуализируя свои идеи и мысли. Во-вторых, это может быть связано с неким комплексом «плохого рисовальщика» (который вырабатывается в процессе аттестации

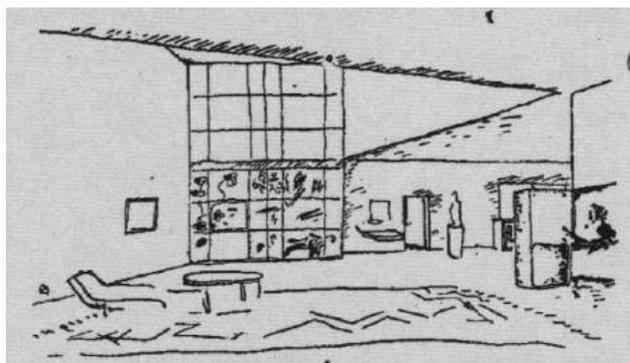
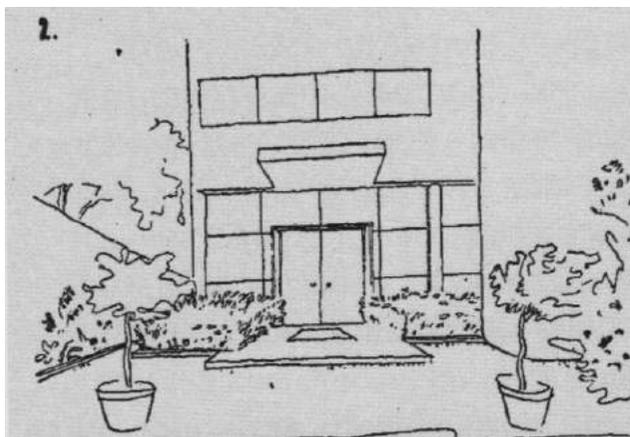
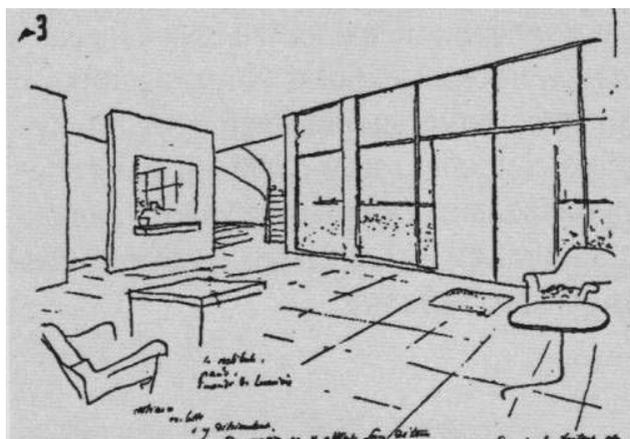

Рисунок 1. Эскизы к проекту дома госпожи М. в Париже. 1925 г.

на кафедре рисунка/живописи/графики), в результате которого притупляется желание рисовать и эскизировать, заменяется страхом неудачи. Происходит скорейший переход на компьютерное моделирование (это является неожиданно позитивной стороной этой проблемы).

В связи с этим фактом, хотелось дать возможность студентам взглянуть на эскизирование немного с другой стороны относительно классического понимания и требований профильной кафедры.

Барьер «скорости» предлагается преодолеть ограничением по времени для изображения объекта. Быстрое эскизирование предполагает минимальные затраты по времени, фиксирование основных, формо- и стили-образующих элементов композиции, важно почувствовать и понять пропорциональные характеристики объекта. И в какой-то момент количество начинает переходить в качество. А в силу того что, временные затраты минимальные – переход этот наступает гораздо быстрее, нежели при классическом подходе в академическом рисунке. Но речь все же идет о развитии и других навыков.

Преодоление второго барьера – комплекса «плохого рисовальщика» – с самого начала разбивается отсутствием системы дифференциации оценки за эскизы. Так же раскрепостить студентов должно знакомство с примерами эскизов и быстрых зарисовок, не обладающих академическим совершенством, принадлежащим известнейшим и крупнейшим архитекторам.

Итак, задача композиционного анализа и исследование формообразования не представляется полноценно выполнимой без использования методики аналитического рисунка. При этом, качество в академическом понимании отходит на второй план, превалируют другие цели и задачи. В следствие этого, сокращается и время на процесс анализа.

До сих пор мы говорили о быстром эскизировании, как о методе исследования композиционных особенностей и приемов формообразования существующих построек. Но данный метод (со всеми его характеристиками и особенностями) актуален и для творческого процесса создания новых форм и композиций, изобразительного фиксирования архитектурных концепций.

Как уже было написано выше, студентам приводились примеры эскизов хрестоматийных архитекторов, и целью этих эскизов не являлось доскональное изображение задуманного, со всеми деталями. Даже пропорции в них могут быть искажены, не правильны.

Почему же тогда, мастера, обладающие всеми навыками идеального графического изо-

бражения своих идей и мыслей, рисовали и так? Все дело в задаче, которая определялась не изображением результата творческой деятельности, а скорее его процессом этой творческой деятельности. Быстро зафиксировать мимолетную идею в этом случае принципиально, и не важно какими методами и с помощью каких материалов эта фиксация происходит.

Примером могут служить работы 3-х крупных архитекторов разных поколений: Ле Корбюзье, Оскар Нимейер, Френк Гери.

Эскизные зарисовки Ле Корбюзье с натуры или по памяти, как правило, сопровождаются текстовыми заметками.

Очень тонко описал процесс зарисовок Ле Корбюзье О. Швидковский во вступительной статье к изданию книги архитектора «Творческий путь»:

«Рисую раз за разом все те же предметы – бутылки, стаканы, ножи, ложки, вилки, книги, гитары, курительные трубки, архитектор едва ли стремился выразить в этих бесконечных натюрмортах свое отношение к изображаемым предметам. Во всяком случае не эта задача выступает в его картинах на первый план. Зато как отчетливо заметны поиски композиционной уравновешенности предметов, пятен и масс, связи форм с пространственной организацией. Или другое – изучение цветовых соотношений и их влияния на восприятия пространственности: цвет, выводящий плоскость вперед, цвет, отодвигающий окрашенный им композиционный элемент на задний план. Эти поиски живописца вооружают уверенность зодчего в Чандигархе и Роншане, в Пессаке и всюду, где строил Ле Корбюзье...

Вероятно, еще больше, чем занятие живописью, помогало зодчему мастерство рисовальщика. Рисунки Корбюзье, его черновики, составляют едва ли не самое интересное в оставленных им материалах. Они вводят нас в творческую атмосферу мастера, знакомят с методами его научного и художественного мышления. В них нет никакой броскости, претенциозности, показной красоты. Каждый рисунок – это мысль, изложенная на языке графики предельно точно и лаконично.

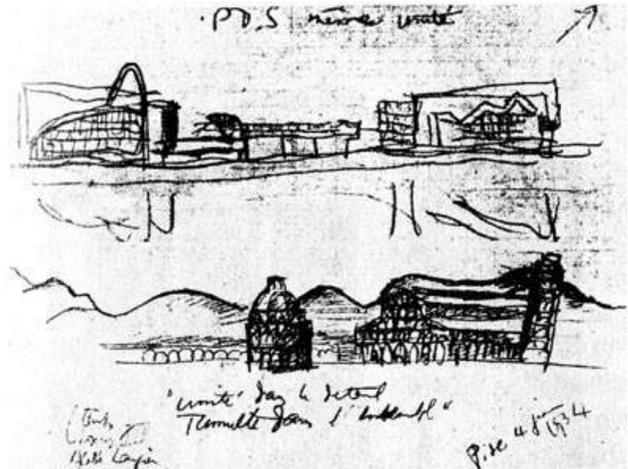

Рисунок 2. Набросок в путевом блокноте. 1934 г.

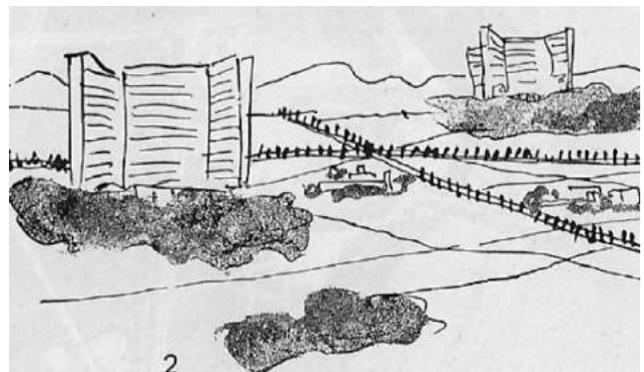

Рисунок 3. Эскизы к градостроительным проектам.

Только знакомясь с этими черновиками, начинаешь в полную меру ощущать, каким сосредоточенным умел быть зодчий, сколь высоким даром видеть он был наделен природой».1

И уже слова о зарисовках самого архитектора:

«Когда путешествуют и изучают зримые объекты: архитектуру, живопись или скульптуру, то смотрят и зарисовывают для того, чтобы постичь видимые вещи, понять и запомнить их. Когда вещи проникли в ваше со-

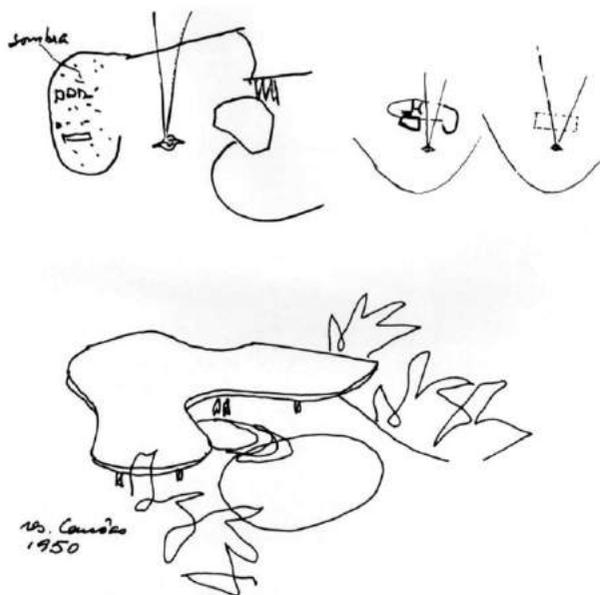

Рисунок 1. Эскиз к проекту дома Каноас (Casa das Canoas), 1950.

знание в результате работы карандашом, они остаются в вас на всю жизнь, они написаны; они записаны. Фотоаппарат – орудие лени, так как вы доверяете механическому прибору миссию видеть и фиксировать за себя. Рисовать самому, следить за абрисом профиля, заполнять поверхности, узнавать объемы и т.д. – это прежде всего, смотреть, быть способным наблюдать, даже открывать... В этот момент у вас проявляется способность изобретать.

Процесс изобретательства приводит к созданию; все существо вовлечено в действие; это действие знаменует вершину. Другие остались пассивными; вы же, вы видели!»

И далее:

«Рисую, учишься видеть зарождение вещей. Ты видишь, как они развиваются, растут, испытывают метаморфозы, расцветают, цветут, умирают и т.д. ... Работая рукой, рисуя, мы проникаем в неизвестное, исследуя, мы приходим к ценным итогам; мы изучаем».3

Для Нимейера характерна важность пластики линий и внимание к ней, даже в самых небольших и быстрых набросках.

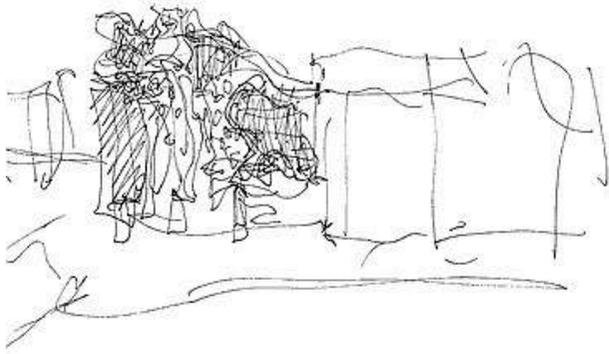
Для Френка Гери важен поиск и обозначение объемных и силуэтных характеристик объекта:

У каждого мастера свой подход к эскизированию, когда временные затраты стремятся к минимуму, а цель эскизирования - зафиксировать идею, мысль, концепцию. В таких условиях выявляется почерк архитектора, его творческие взгляды, предпочтения и приоритеты.

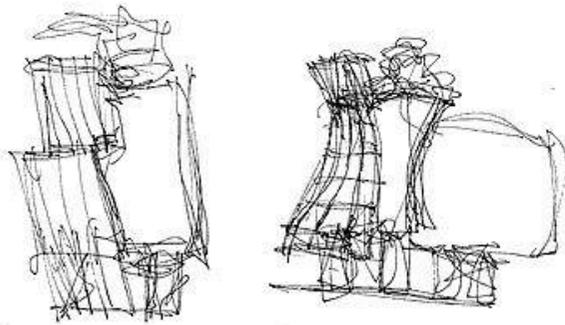
Таким образом, стимулируя использование метода быстрого эскизирования у студентов, мы помогаем и им с одной стороны раскрыть свой творческий потенциал, вырастить в

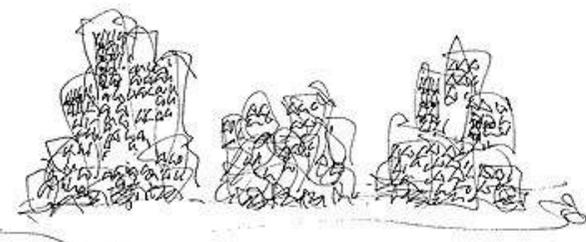
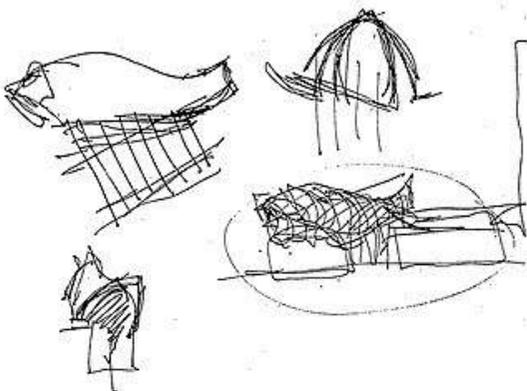
Рисунок 2. Дом Каноас (Casa das Canoas), Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1954.

Проект здания - эскиз

Проект здания - эскиз

Проект здания - эскиз

себе определенные взгляды и предпочтения, определиться с творческим кредо. С другой стороны, этот метод самим преподавателям дает возможность выявить, определить сильные стороны и творческую направленность студента. И затем, уже опираясь на эти внутренние потенции будущего архитектора (выражающиеся лучше всего в быстрых эскизах), поддержать, развить их, и воспитать специалиста не только грамотного, знающего и творческого, но и такого, чье творчество будет соответствовать его внутреннему миру, а не миру преподавателя, технологии или моды.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ле Корбюзье. Творческий путь. Стройиздат, Москва К-31, 1970. стр. 18
2. там же, стр. 50
3. там же, стр. 211