

Е. Г. СТОЛЯРОВА
О. А. ЖЕРНОКЛЕВА

ЗНАЧИМОСТЬ ГОРОДСКИХ ПЛЕНЭРНЫХ ЗАРИСОВОК В ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРОВ В ВУЗЕ

THE IMPORTANCE OF URBAN PLEIN AIR SKETCHES IN THE TRAINING OF ARCHITECTS AT UNIVERSITY

Целью статьи заявлено изучение эстетических принципов изображения городского пространства и методика выполнения авторских работ средствами архитектурной графики и цифровых технологий, влияющих на формирование специалиста в области градостроительства и архитектуры. Авторами исследования предложен анализ заданий по пленэрной практике, ориентированных на развитие пространственного мышления и эстетического вкуса, закрепление знаний по истории и теории архитектурных стилей, развитие навыков графического решения быстрых зарисовок, формирование чувства пропорциональности и цветовой гармонии. Заявлено изучение цифровых технологий как дополнительного средства изобразительной деятельности на пленэрной практике. Предложены новые художественно-творческие приемы создания городских зарисовок, а именно коллажирование, смешение техник, ракурсы, коллективные проекты с целью нахождения наибольшей выразительности в передаче художественного образа архитектурной тематики.

Ключевые слова: эстетические принципы, графические приемы, городской скетчинг, архитектура, средства художественной выразительности, пленэр

Введение. Вопросу значимости пленэрной практики студентов архитекторов и дизайнеров посвящено достаточно учебно-методических трудов. М.Н. Макарова в своей книге «Пленэрная практика и перспектива» [1] представляет важность изучения перспективы на пленэрных зарисовках. Об этом также писали: Н.Я. Маслов [2], М.К. Чинцова [3] и другие. Предложенная статья переосмысливает важность быстрого графического или живописного рисунка в контексте формирования специалиста в области градостроительства и архитектуры [4]. Появление современных средств рисования позволяет по-новому посмотреть на возможности освоения художественной грамоты на пленэре. Подходящая практика учит быстрому схватыванию

The purpose of the article is to study the aesthetic principles of depicting urban space and the methodology for performing original works using architectural graphics and digital technologies that influence the formation of a specialist in the field of urban planning and architecture. The authors of the study proposed an analysis of tasks in plein air practice, aimed at developing spatial thinking and aesthetic taste, consolidating knowledge of the history and theory of architectural styles, developing skills in graphic solving quick sketches, and developing a sense of proportionality and color harmony. The novelty of the article is the study of digital technologies as an additional means of visual activity in plein air practice. The article also proposes new artistic and creative techniques for creating urban sketches, namely collaging, mixing techniques, camera angles, and collective projects in order to find the greatest expressiveness in conveying the artistic image of architectural themes.

Keywords: aesthetic principles, graphic techniques, urban sketching, architecture, means of artistic expression, plein air

и передаче структурно-организованного визуального ряда, имеющего линейную и световоздушную перспективу. Здесь же начинающие художники знакомятся не только с линейной, но и с перцептивной перспективой, позволяющей передавать изображение так, как оно воспринимается художником.

Авторы статьи обращают внимание на системность обучения, дают методические рекомендации по организации процесса работы на природе, анализируют основные приемы, правила и законы изображения объемно-пространственной композиции города и ландшафтной среды, предлагают приемы работы новыми графическими средствами [4–6]. Пленэр – это творческий метод работы

на природе или в городской среде. В процессе заявленного творчества формируются умения и навыки быстрого рисунка (скетчинга), позволяющие передавать плановость, линейную и воздушную перспективу средового пространства [7, 8]. Технологии XXI века диктуют использование новых инструментов в создании художественных работ. Эта возможность рассматривается и в работе на пленэре. Авторами данного исследования представлены основные методы и приемы работы графическими средствами построения трехмерного пространства на двухмерной плоскости, выявлен необходимый алгоритм систематизации городской среды с целью последовательного изучения средового пространства и передачи его на плоскости [9].

Основная часть. Пленэрная практика является неотъемлемой частью учебного процесса подготовки архитекторов и дизайнеров. Пленэр – это особый метод работы художника на открытом воздухе, на природе или в городской среде. Подобная практика позволяет особым образом представить пространство, в котором световоздушная среда видится в перцептивной перспективе. Знания линейной перспективы и особенности пленэрного видения позволяют создавать зарисовки, отличные от работы в аудитории.

Наброски концептуальных идей архитекторов представляют собой эскизы, сделанные в технике пленэрного рисунка, превращающего виртуальную концепцию автора в визуализированный объект. Иллюстрацией этому могут служить работы Ле Корбюзье (рис. 1, 2).

Эстетические принципы подобных изображений строятся на выразительности изображения объекта предметно-пространственной среды. Они передаются основными графическими средствами: точкой, линией, пятном, в них работают композиционные и цветовые законы соподчинения и единства визуальной составляющей художественного образа (рис. 3).

Образовательный процесс включает пленэрную практику как необходимую составляющую формирования профессиональных специалистов в области архитектуры и дизайна. Говоря о многолетней работе на кафедре рисунка, живописи и скульптуры Академии строительства и архитектуры СамГТУ в качестве педагогов рисунка и живописи, яркими моментами вспоминаются выездные пленэрные практики студентов. Начиная с 70-х годов прошлого века до 2019 года, студенты с руководителями пленэрной практики посетили многие города нашей страны. Студентам интересно было знакомиться с культурой других народов, обычаями и отличной от Самары простран-

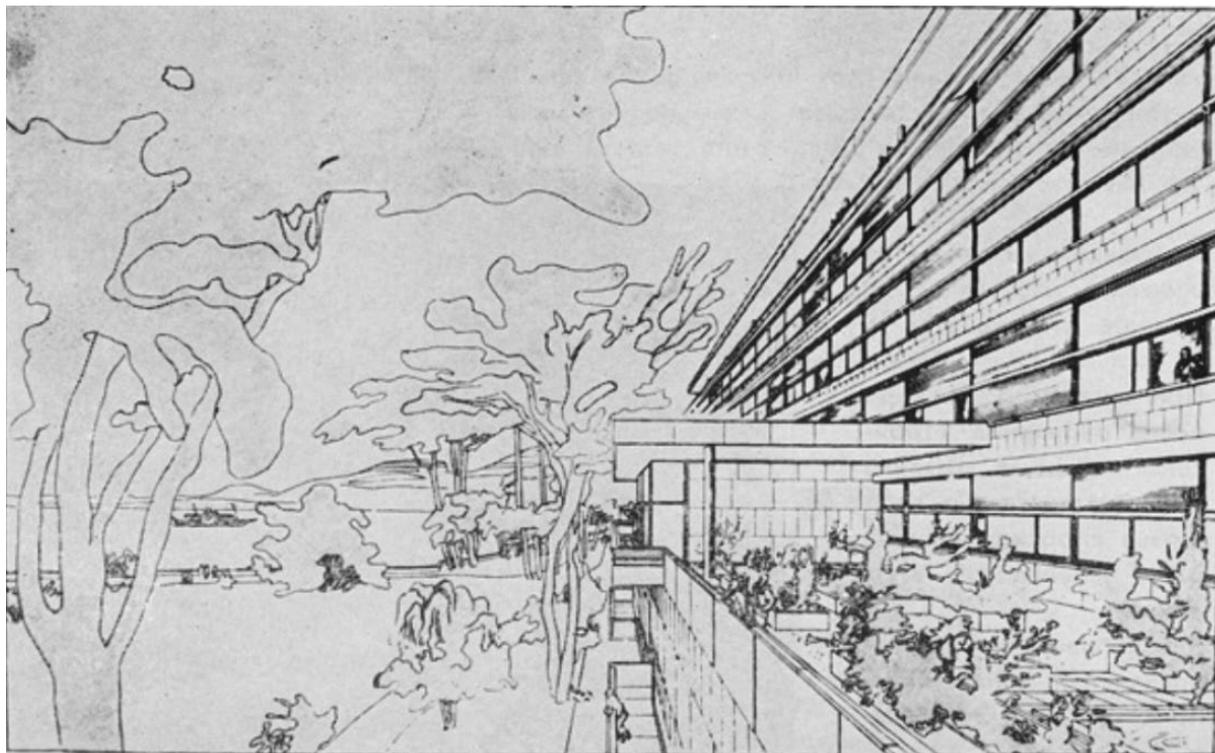

Рис. 1. Графический эскиз Ле Корбюзье. Конкурсный проект Лиги Наций в Женеве, Швейцария. 1927 г.
Fig. 1. Graphic sketch by Le Corbusier. Competition project of the League of Nations in Geneva, Switzerland. 1927

ственно-городской средой, которую ранее изучали на дисциплинах, связанных с историей искусств и архитектуры. Сегодняшняя пленэрная практика проводится в городе Самаре. На пленэре студентов интересует деревянное и каменное зодчество родного города. Интересными объектами для работы являются здания стиля модерн начала XX века, великолепно сохранившиеся в городе до наших дней (рис. 4–6).

Пленэрная практика студентов позволяет изучить эстетические принципы построения городского пространства, включающие создание ритма форм, линий фактур. Световоздушная среда подсказывает гармонию цвета в про-

странстве света и теней. Освещение в разное время суток дает игру теплохолодности и дополнительных цветов и оттенков. Принципы красоты городского пространства познаются студентами в практических зарисовках на местности, позволяя выделить главное и второстепенное, почувствовать гармонию ритма, статику и динамику, тождество и нюанс отдельных деталей в соподчинении целому [6].

По методике проведения практики студенты сначала изучают детали, потом малые формы, далее крупные объекты и завершают работу авторским эскизом проекта городской среды, созданием образа, подчиненного концепции

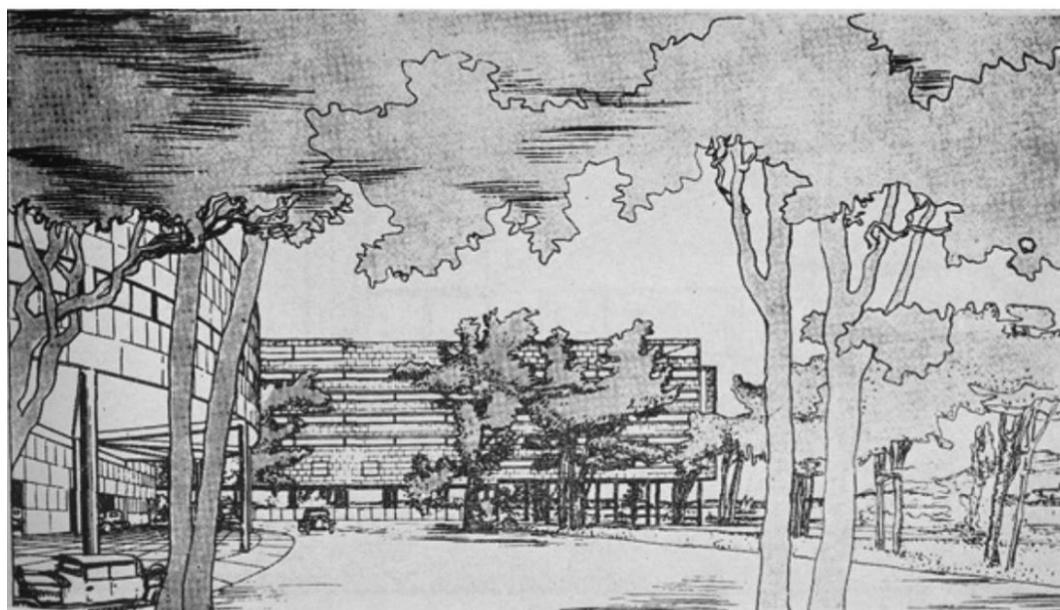

Рис. 2. Графический эскиз Ле Корбюзье. Конкурсный проект Лиги Наций в Женеве, Швейцария. 1927 г.
Fig. 2. Graphic sketch by Le Corbusier. Competition project of the League of Nations in Geneva, Switzerland. 1927

Рис. 3. «Танцующий дом» архитектора Фрэнка Оуэн Гэри
Fig. 3. "Dancing House" by architect Frank Owen Gary

Рис. 4. Дача купца Константина Головкина.
Арх. К. Головкин, В. Тепфер, 1908–1909 гг.
https://drugoigorod.ru/10_modern_samara/
Fig. 4. Dacha of merchant Konstantin Golovkin.
Arch. K. Golovkin, V. Tepfer, 1908–1909.
https://drugoigorod.ru/10_modern_samara/

автора [10]. На практике происходит закрепление навыков работы различными графическими средствами – от карандаша, сепии, угля, линеров и маркеров до средств компьютерной графики. Коллажирование, комбинаторика, метафоричность, варьирование стилями дают широкий спектр художественно-творческой интерпретации объектов городской среды [11]. Это не просто копирование увиденных архитектурных сооружений, а осмысленное выявление и подчеркивание современной трансляции эстетики предметно-пространственной среды. Упражнения способствуют развитию пространственного мышления архитектора, художественного вкуса, чувства пропорций и гармонии цвета.

Примеры студенческих зарисовок зданий модерна свидетельствуют об использовании различных техник графики и живописи (рис. 7, 8).

Рис. 5. Особняк Новокрещеновых.
Арх. М. Квятковский, 1907–1909 гг.
https://drugoigorod.ru/10_modern_samara/
Fig. 5. Novokreshchenov mansion.
Arch. M. Kwiatkowski, 1907–1909.
https://drugoigorod.ru/10_modern_samara/

Рис. 7. Зарисовка ворот дома А.П. Курлиной.
Работа студента 2 курса
Fig. 7. Sketch of the gate of A.P.'s house Kurlina.
Work of a 2nd year student

Рис. 6. Дом А.П. Курлиной. Арх. А. Зеленко, 1903 г.
https://drugoigorod.ru/10_modern_samara/
Fig. 6. House of A.P. Kurlina. Arch. A. Zelenko, 1903.
https://drugoigorod.ru/10_modern_samara/

Рис. 8. Особняк Новокрещеновых. Арх. М. Квятковский.
Работа студентки 2 курса А. Балацкой
Fig. 8. Novokreshchenov mansion. Arch. M. Kwiatkowski.
Work of 2nd year student A. Balatskaya

Методика последовательного изучения городского пространства сводится к зарисовкам отдельных фрагментов зданий, где можно проследить пропорции, ритм, соподчинение элементов целому. Далее зарисовки отдельных зданий, дворики, улиц дают представления студентам об изображении с натуры предметно-пространственной среды города (рис. 9).

Итоговые работы по пленэрной практике могут представлять собой творческие проекты в технике коллажа, решенные реалистично или декоративно. Студенты вправе работать с различными стилистическими и предлагать собственное видение городской среды (рис. 10).

Современный скетчинг отражает специфику динамичного времени, схлопывания «множественности» в одно изображение. Работа с плановостью, линейной и перцептивной перспективой переходит в футуристичность изображения. Под этим понимается как традиционное использование средств графики (точки, линии, пятна), так и методы коллажирования готовых фотоизображений с живой линией рисунка [5].

Специалист в области архитектуры должен владеть не только стратегическим и тактическим мышлением, но и профессионально использовать все доступные на сегодняшний день средства исполнения творческих проектов. Построение трехмерного пространства на двухмерной плоскости имеет накопленный баланс эстетических характеристик изображения. Модернизм XX века собрал коллекцию приемов и методов исполнения художественных проектов; сегодняшний день анализирует, перерабатывает, переосмысливает и синтезирует лучшее из того, чем владеет человечество [9]. Глобальность мышления способствует развитию архитектурного образования в целом, включая в отдельные дисциплины учебного плана тенденции сегодняшнего дня как в содержательную часть учебной программы, так и в методику ведения предмета. В частности, пленэрная практика стала взаимодействовать с цифровыми технологиями на примере быстрых зарисовок и подачи творческой интерпретации изображаемого объекта.

Рис. 9. Методика работы на пленэре «от простого к сложному»: фрагмент здания, отдельное здание, дворик, улица
 Fig. 9. Methodology for working in the open air “from simple to complex”: a fragment of a building, a separate building, a courtyard, a street

Рис. 10. Итоговое проектное задание на тему «Город Самара».
Линейное и тонально-пятновое решение композиции
Fig. 10. Final project assignment on the topic “City of Samara”.
Linear and tonal-spot composition solution

В статье рассмотрим новые художественные приемы создания городских рисунков посредством синтеза инструментов исполнения работ. Соединение фотографии и авторского рисунка, сделанного на пленэре, создает образ непосредственного живого присутствия художника, его настроения, видения и отношения к объекту (рис. 11–18).

Рис. 11. Костел. Коллаж рисунка и фотографии объекта изображения.
Работа студентки 2 курса А. Дулевич
Fig. 11. Church Collage of drawing and photograph of the image object.
Work of a 2nd year student A. Dulevich

Рис. 12. Рисунок на планшете Андроид с клавиатурой и стилусом. Работа студентки 2 курса Е. Кормишиной
Fig. 12. Drawing on an Android tablet with a keyboard and stylus. Work of a 2nd year student E. Kormishina

Рис. 13. Рисунок с направляющими линиями на планшете. Работа студентки 2 курса А. Кузьминой
Fig. 13. Drawing with guide lines on a tablet.
Work of a 2nd year student A. Kuzmina

Рис. 14. Соединение фотографии и рисунка на планшете стилусом. Работа студентки 2 курса М. Адониной
Fig. 14. Combining a photograph and a drawing on a tablet with a stylus. Work of a 2nd year student M. Adonina

Рис. 17. Цветной рисунок на планшете Андроид стилусом. Работа студентки 2 курса А. Богомоловой
Fig. 17. Color drawing on an Android tablet with a stylus. Work of a 2nd year student A. Bogomolova

Рис. 15. Рисунок на экране телефона, зарисовка графическими редакторами. Работа студентки 2 курса В. Моргачевой
Fig. 15. Drawing on the phone screen, sketching using graphic editors. Work of a 2nd year student V. Morgacheva

Рис. 18. Коллаж фотографии и цветного рисунка на планшете стилусом. Работа студентов 2 курса К. Черновой и Е. Кормишиной
Fig. 18. Collage of photographs and color drawings on a tablet with a stylus. Work of 2nd year students K. Chernova and E. Kormishina

Рис. 16. Рисунок на планшете Андроид стилусом. Работа студентки 2 курса Д. Оводковой
Fig. 16. Drawing on an Android tablet with a stylus. Work of a 2nd year student D. Ovodkova

Выводы. Значимость городских пленэрных зарисовок в подготовке архитекторов в вузе определяется умением профессионалов быстро и выразительно подать концептуальную идею средствами цвета и графики. На пленэрной практике студенты овладевают оптимальными приемами и методами изображения, моделирования архитектурной формы и пространства, развивают объемно-пространственное мышление, навыки построения линейной и световоздушной перспективы, чувство масштаба и соразмерности объектов. На подобной практике студенты формируют и закрепляют умения использовать современные материалы и технологии творчества. Сделан вывод о том, что пленэрная практика является важнейшим компонентом формирования художественно-творческого мышления будущих архитекторов и дизайнеров. Исследование данной темы позволяет обозначить важность художественной работы студентов в городской среде и необходимость ее трансформации в современных условиях, а также появление и развитие диджитал-технологий в проектных работах, в частности соединение «живого» рисунка с фотографией и компьютерной графикой. Зарисовки на пленэрной практике формируют современный художественный стиль визуализации проектов предметно-пространственной среды, отражающий актуальную тенденцию развития современного мира.

Работа на пленэре в городской среде формирует навыки быстрого рисунка, скетчинга, в котором выделяется главное, обобщаются детали, работает линия и пятно, что позволяет в наиболее убедительном виде передать суть художественного изображения.

Таким образом, авторы статьи обращают внимание на одну из важных сторон обучения профессии архитектора, где изучение рисунка происходит непосредственно в предметно-пространственной среде и световоздушном окружении, что не может не отражаться в художественно-творческих произведениях будущих специалистов в области проектирования городской среды.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Макарова М.Н. Пленэрная практика и перспектива. М.: Академический проект, 2014. 249 с.
2. Маслов Н.Я. Пленэр. М.: Просвещение. 1984. 112 с.
3. Чинцова М.К. Творческая практика: Пленэр. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. 76 с.
4. Раков А.П., Потёмкина Я.Е. Связь художественного конструирования формы в архитектуре и дизайне с законами психологии и физиологии вос-

приятия // Градостроительство и архитектура. 2024. Т. 14, № 1. С. 144–149. DOI: 10.17673/Vestnik.2024.01.16.

5. Данилова Э.В. Концепция коллажного города Колина Роуи Фреда Кеттера в контексте современной теории архитектуры // Градостроительство и архитектура. 2021. Т. 11, № 1. С. 103–109. DOI: 10.17673/Vestnik.2021.01.14.

6. Столярова Е.Г., Березин А.Е. Эстетические принципы экспрессионизма в современной архитектуре // Градостроительство и архитектура. 2024. Т. 14, № 1. С. 150–156. DOI: 10.17673/Vestnik.2024.01.17.

7. Санладерер Х. Пленэр акварелью шаг за шагом: учимся рисовать с натуры под открытым небом / пер. с нем. О. Нацаренус. М.: Эксмо, 2024. 96 с.

8. Пластинина Е.С. Архитектурный скетчинг маркерами: искусство городских зарисовок шаг за шагом. М.: Эксмо, 2023. 144 с.

9. Раков А.П. Технологии трёхмерного моделирования в промышленном дизайне // Градостроительство и архитектура. 2021. Т. 11, № 2. С. 155–161. DOI: 10.17673/Vestnik.2021.02.20.

10. Борисова Е.П. Концепция реорганизации жилой среды первых серий индустриальной массовой застройки // Градостроительство и архитектура. 2017. Т. 7, № 1. С. 74–81. DOI: 10.17673/Vestnik.2017.01.13.

11. Ермаков Г.И. Пленер. М.: Прометей. 2013. 102 с.

REFERENCES

1. Makarova M.N. *Plenjernaja praktika i perspektiva* [Plein air practice and perspective]. Moscow, Academic project, 2014. 249 p.
2. Maslov N.Ya. *Plenjer* [Plein Air]. Moscow, Enlightenment, 1984. 112 p.
3. Chintsova M.K. *Tvorcheskaja praktika: Plenjer* [Creative practice: Plein air]. Yekaterinburg, Ural University Publishing House, 2019. 76 p.
4. Rakov A.P., Potemkina Ya.E. Connection between the Artistic Design of Form in Architecture and Design and Laws of Psychology and Physiology of Perception. *Gradostroitel'stvo i arhitektura* [Urban Construction and Architecture], 2024, vol. 14, no. 1, pp. 144–149. (in Russian) DOI: 10.17673/Vestnik.2024.01.16
5. Danilova E.V. Concept of the Collage City of Colin Rowe and Fred Ketter in the Context of Contemporary Architecture Theory. *Gradostroitel'stvo i arhitektura* [Urban Construction and Architecture], 2021, vol. 11, no. 1, pp. 103–109. (in Russian) DOI: 10.17673/Vestnik.2021.01.14
6. Stolyarova E.G., Berezin A.E. Aesthetic Principles of Expressionism in Modern Architecture. *Gradostroitel'stvo i arhitektura* [Urban Construction and Architecture], 2024, vol. 14, no. 1, pp. 150–156. (in Russian) DOI: 10.17673/Vestnik.2024.01.17
7. Sanladerer H. *Plenjer akvarel'ju shag za shagom: uchimsja risovat' s natury pod otkryтым небом* [Plein Air in Watercolor Step by Step: Learning to Paint from Nature in the Open]. Moscow, Eksmo, 2024. 96 p.
8. Plastinina E.S. *Arhitekturnyj sketching markerami: iskusstvo gorodskih zarisovok shag za shagom* [Architectural

sketching with markers: the art of urban sketching step by step]. Moscow, Eksmo, 2023, 144 p.

9. Rakov A.P. Three-Dimensional Modeling Technologies in Industrial Design. *Gradostroitel'stvo i arhitektura* [Urban Construction and Architecture], 2021, vol. 11, no. 2, pp. 155–161. (in Russian) DOI: 10.17673/Vestnik.2021.02.20

10. Borisova E.P. The concept of reorganization of the living environment of the first series of industrial mass development. *Gradostroitel'stvo i arhitektura* [Urban Construction and Architecture], 2017, vol. 7, no. 1, pp. 74–81. (in Russian) DOI: 10.17673/Vestnik.2017.01.13

11. Ermakov G.I. *Plener* [Plener]. Moscow, Prometheus, 2013. 102 p.

Об авторах:

СТОЛЯРОВА Елена Георгиевна

кандидат искусствоведения, профессор, доцент кафедры архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства Самарский государственный технический университет 443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 E-mail: st998707@mail.ru

STOLYAROVA Elena G.

PhD in Art History, Professor, Associate Professor of the Architectural and Construction Graphics and Fine Arts Chair Samara State Technical University 443100, Russia, Samara, Molodogvardeyskaya st., 244 E-mail: st998707@mail.ru

ЖЕРНОКЛЕВА Ольга Александровна

доцент кафедры архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства Самарский государственный технический университет 443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 E-mail: zhernokleva.olga@yandex.ru

ZHERNOKLEVA Olga Al.

Associate Professor of the Architectural and Construction Graphics and Fine Arts Chair Samara State Technical University 443100, Russia, Samara, Molodogvardeyskaya st., 244 E-mail: zhernokleva.olga@yandex.ru

Для цитирования: *Столярова Е.Г., Жерноклева О.А.* Значимость городских пленэрных зарисовок в подготовке архитекторов в вузе // Градостроительство и архитектура. 2025. Т. 15, № 3. С. 132–140. DOI: 10.17673/Vestnik.2025.03.16.

For citation: *Stolyarova E.G., Zhernokleva O.A.* The importance of urban plein air sketches in the training of architects at university. *Gradostroitel'stvo i arhitektura* [Urban Construction and Architecture], 2025, vol. 15, no. 3, pp. 132–140. (in Russian) DOI: 10.17673/Vestnik.2025.03.16.

Принята: 09.06.2025 г.