

РИСУНОК И ЦВЕТ В ПОНИМАНИИ КОЛОРИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

УДК 378.4

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-23-32>

Ирина Владимировна БЕСЕДИНА,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дизайна и реставрации,
Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет,
Астрахань, Российская Федерация,
e-mail: delolira@mail.ru

Татьяна Павловна ТОЛПИНСКАЯ,
доцент кафедры дизайна и реставрации,
член Союза Архитекторов России,
Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет,
Астрахань, Российская Федерация,
e-mail: tolpinskie1973@yandex.ru

Аннотация. В основе многих наук лежит рисунок, он фиксирует идеи зарождающегося замысла. Цвет играет одну из важных ролей в жизни каждого человека. Развитие и совершенствование навыков навыки изобразительного мастерства, стремление к воспитанию цветовой культуры, несомненно приведут к успешным архитектурно-дизайнерским проектным решениям, формирования городской среды с учетом функционального назначения, эстетических требований и природно-климатических условий. Рассматривая эволюцию колористических решений от объектов культурного наследия до объектов современного строительства, авторы выявляют всевозможные направления использования цвета в различных формообразованиях средового пространства. Процессам грамотного, успешного применения цветовой гаммы в архитектурно-дизайнерских проектах необходимо обучаться. Целью исследования авторы считают раскрытие потенциала в цветовой композиции, применяемой на практике в городской среде, и роль методов обучения цветовой грамотности в ходе обучения студентов. В результате поисков и дискуссий сформировалась методика обучения процессу грамотного и успешного применения цветовой гаммы в архитектурно-дизайнерских решениях окружающей человека среды.

Ключевые слова: цвет, цветовая грамотность, колористические решения, архитектурная среда, прием цветового акцентирования, проектная практика, практическая деятельность.

Для цитирования: Беседина И. В., Толпинская Т. П. Рисунок и цвет в понимании колористических решений формирования городской среды // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2024. №3 (54). С. 23–32. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-23-32>

DRAWING AND COLOR IN THE UNDERSTANDING OF COLORISTIC SOLUTIONS FOR THE FORMATION OF THE URBAN ENVIRONMENT

Irina V. Besedina,

CSc in Pedagogy, Associate Professor

at the Department of Design and Restoration,

Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering,

Astrakhan, Russian Federation,

e-mail: delolira@mail.ru

Tatyana P. Tolpinskaya,

Associate Professor at the Department of Design and Restoration,

member of the Union of Architects of Russia,

Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering,

Astrakhan, Russian Federation,

e-mail: tolpinskie1973@yandex.ru

Abstract. Drawing is the basis of many sciences, it captures the ideas of an emerging idea. Color plays an important role in every person's life. By developing and improving the skills of fine art, the desire to cultivate a color culture will undoubtedly lead to successful architectural and design design solutions, the formation of an urban environment taking into account functional purpose, aesthetic requirements and natural and climatic conditions. Considering the evolution of coloristic solutions from cultural heritage sites to modern construction sites, the authors have identified all possible directions of using color in various forms of environmental space. The processes of competent, successful application of colors in architectural and design projects need to be trained. The authors consider the purpose of the study to be the disclosure of the potential in color composition used in practice in an urban environment, and the role of color literacy teaching methods in the course of student education. As a result of searches and discussions, a methodology for teaching the process of competent and successful application of colors in architectural and design solutions of the environment surrounding a person has been formed.

Keywords: color, color literacy, coloristic solutions, architectural environment, color accentuation technique, design practice, practical activity.

For citation: Besedina I. V., Tolpinskaya T. P. Drawing and color in the understanding of coloristic solutions for the formation of the urban environment. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts.* 2024, no. 3 (54), pp. 23–32. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-23-32>

Введение

В настоящее время, в связи со стремительным ростом городов, происходят качественные преобразования городского пространства; модернизация общественных территорий является наиболее актуальной при решении градостроительных задач. Общественные пространства областных центров должны отвечать современным стандартам качества архитектурной среды, создающей комфортные условия для проживания, учитывая комплексные подходы и возможные функциональные и природные ресурсы территории для ее дальнейшего развития. Авторы рассматривают значение рисунка и цвета, влияющие на колористическую картину дизайн-проектов и придер-

живаются мнения, что эта проблема освещена не в полной мере. Созрела возможность изучения методологических аспектов преподавания колористики (теории цвета), в которой одним из главных приоритетов становится воспитание цветовой культуры обучающихся. Художник из Швеции, самый известный исследователь цвета, преподаватель Баухауса И. Иттен придерживался твердого убеждения в том, что великие художники, мастерски владевшие цветом, все они были знакомы с наукой о цвете. Теории цвета Гете, Рунге, Бецольда, Шевреля и Хельцеля имели большое значение [8, с. 10].

Актуальность исследования заключается в недостаточной изученности вопроса обучения цветовой грамотности в теоретическом плане и действующим противоречием между возможностью студентами не в полной мере реализовывать их на практике. Цель работы состоит в анализе применяемых методов обучения дисциплинам изобразительного цикла для студентов архитекторов-дизайнеров с целью повышения цветовой грамотности.

Рисунок лежит в основе любого творческого проекта, замысла, идеи. Совсем недавно формула «Архитектор думает на бумаге» звучала на занятиях по проектированию как единственный и неоспоримый вариант творческого архитектурного поиска [11]. Компьютеризация, активно вошедшая в нашу жизнь, затронула и такие творческие профессии, как архитектор, дизайнер; исчезли плотеры и сошла на «нет» ручная проработка чертежей. С одной стороны, это большой плюс, когда в программу заложены все необходимые параметры, и при правильном пользовании получаешь результат. Но рисунок – основа основ. Как музыкант без нот, даже без инструмента не сможет исполнить произведение, так и архитектор-дизайнер без зафиксированной мысли, только что рождающейся первоначальной идеи, не сможет воплотить свои замыслы в проекте.

Рисующий архитектор-дизайнер – это думающий профессионал. Известный московский архитектор Сергей Кузнецов [12], архитектор-практик, куратор больших (разнообразных) проектов Сергей Чобан рассматривают рисунок как неотъемлемую часть в обучении профессиональному мышлению [25]. Профессор МАРХИ, доктор архитектуры О. Г. Максимов считает, что рисование с натуры поможет развить наблюдательность, понять пластику, развить чувство анализа пропорций и масштаба архитектурных строений [13]. Архитектор, педагог, виртуозный рисовальщик Я. Г. Чернихов утверждал, что необходимость изображать свои идеи в виде рисунков у него была постоянно [16].

Важное значение в понимании и формировании творческого думающего профессионала играет цвет. Он как инструмент в руках опытного мастера. Вопросы цвета (колористики) городской среды освещены в работах многих практикующих архитекторов и дизайнеров. Значительную роль в изучении колористики городской среды (теории и практики) оставил профессор МАРХИ, доктор архитектуры А. В. Ефимов [6]. В своей книге «Колористика горо-

да» он рассматривал теорию формирования цвета в городском пространстве с примерами применения цвета при реконструкции старых районов города. Андрей Владимирович выдвигал мысль о том, что каждая культура имеет свою систему цветов-символов, проявления которых эффективно наблюдать в историко-культурной среде [7, с.138].

К теме городского колорита обращался архитектор Н. К. Соловьев, который исследовал разнообразные приемы использования цвета в городском пространстве.

Свойства цветов, их взаимосочетание, варианты покраски фасадов зданий и используемых материалов показаны в исследовании Ж. Агостона «Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне» [1]. Г. Фриллинг и К. Ауэр в книге «Человек – цвет – пространство» рассматривают проблему взаимодействия формы и цвета, его использование в интерьерах зданий общественного назначения. Я. Гейл в труде «Жизнь среди зданий» показывает важность общего колорита здания, района и акцентирует внимание на деталях [5], которые человек воспринимает при визуальном восприятии в ходе движения. Гейл считает, что детали здания имеют такое же главное значение, как и общее колористическое решение всего строения. Интересна концепция у Марии Луизы Муско (Аргентина) [15, с. 8], которая показывает, что деревья могут преобразовать колорит города, и доказывает это на примере г. Буэнос-Айреса. Деревья в этом городе являются его организмом и существенной частью городской экосистемы. На каждого городского жителя здесь приходится семь деревьев, которые преображают пространство, особенно в период цветения и осеню, меняя окраску листвы.

Подобную точку зрения в вопросе зеленых насаждений прямо на крышах, фасадах домов, разделял австрийский архитектор Ф. Хундертвассер, он говорил, что дерево – это посланник леса [23]. Он предлагал засаживать крыши кустарниками: лесной орех, кизил, калина, сирень, облепиха, жасмин и роза яблочная. Газоны перед домами засевались специальной смесью [22]. Выделение чистого кислорода, тень в жаркое время и необычный романтический пейзаж, этого достаточно, чтобы восстанавливать и сохранять насаждения в городской среде [21].

Тема единства мира, основанного на единении природы и человеческого существования, отражена в работах американского архитектора, профессора Пенсильванского университета МакХарга [24].

Валерий Нефедов придерживается мнения о применении растительности как элементов дизайна, что наглядно обогатит палитру городского пространства как в летнее, так и в зимнее время года [14]. Выведение сортов с разнообразной окраской листьев растений приведет к более широкому спектру использования природных элементов в колористической палитре города.

Яркие эмоции вызывает ночное освещение города. С применением новых технологий создаются невероятные эффекты, способствующие длитель-

ному созерцанию и восприятию городских ансамблей в вечернее время, которые, играя оттенками теплых и холодных цветов, визуально корректируют палитру городского пространства в позднее время суток. Какие изменения может внести свет в вечернее время представлено в научной статье Н. И. Щепеткова [19].

Единый колорит района, города нарушается вторжением рекламных вывесок, наполняющих первые этажи домов, переоборудованных под места торговли, общепита и товарных услуг общественного пользования. Фрагменты яркой рекламы вносят дисбаланс в общую цветовую гамму окружающего средового пространства, образуя «цветной хаос» [10, с. 78–81].

Активное внедрение новых строительных материалов, характерных для ХХ–XXI веков, с применением зеркальных отражающих поверхностей, привело к меняющемуся внешнему облику зданий, создающему своеобразный колорит и декоративные эффекты общей картины среды.

После проведенного нами анализа литературы становится очевидным, что обучение художественно-творческим, изобразительным навыкам колористического плана выходит на один из главных моментов формирования цветовой грамотности будущих архитекторов-дизайнеров и способствует качественному повышению профессиональной подготовки в области цветовой культуры. Умение использовать цветовые сочетания и понимание силы воздействия цвета раскрывает большие возможности в практической деятельности архитекторов и дизайнеров при решении композиционных построений отдельно стоящих объектов, их комплексов и окружающего их средового пространства.

Работая с цветом, необходимо знать терминологию, которую используют в проектной деятельности. Дисциплина «Живопись» преподается на первом и втором курсах. Целью курса является формирование необходимых умений и навыков работы с цветом на практических занятиях. Цвет – это жизнь. Мир без цвета выглядит мертвым. Как огонь порождает свет, так и свет порождает цвет. Свет – мать цвета. Цвет – это энергия, на нем строится искусство, религия и наука [9, с. 279].

Дисциплина «Живопись» включает в себя перечень разных средств и приемов, делающих ее уникальной. В ее границах содержатся и линия, и пятно как динамика, яркость и характерность как вещественность и материальность. Здесь комфортно сочетаются как отдельные формы и объемы предметов, и их взаимодействие, на первый план которых выходит пространственная среда. В тандеме «живописного и графического», как двух форм и механизмов зрительного восприятия формируется целостный образ воспринимаемого или создаваемого пространства [2].

На предмете «Живопись и архитектурная колористика» учатся видеть и понимать эмоциональную и живописную роль цвета, постигают основы цветоведения, различные свойства цвета, его взаимодействия с формой,

фактурой; учатся законам построения композиции картинной плоскости. Задания и упражнения направлены на практическое исполнение взаимодействия цвета и чувства, эмоции, выражающие характерные цветовые эффекты при решении конкретных задач.

Основная цель дисциплины – научить основам колорита, живописной грамоте, которыми необходимо овладеть будущим профессионалам, способным сознавать особенности дисциплины и активно применять живописную грамоту как элемент архитектурной композиции и средового дизайна. Цвет тесно коммуницирует с пластикой в архитектурной форме и имеет значительное влияние на эмоциональную сферу при визуальном восприятии окружающего городского пространства. Цвет выступает мощным композиционным средством и может основательно иметь влияние на создание как самостоятельной архитектурной формы, так и объемного пространства.

Понимание специфических терминов, знание основных свойств цветовых сочетаний входят в сферу проектной деятельности. Цвет характеризуется такими свойствами, как светлота, цветовой тон и насыщенность. Все эти свойства цвета нужны при создании дизайн-проекта: визуально изменить форму, выполнить яркий акцент фасада цветом или сделать плавный цветовой переход и т. д.

Теоретические знания о влиянии цвета на форму предоставляет широкий спектр возможности для вариантов гармоничных сочетаний. Архитекторы-проектировщики очень активно применяют эти свойства цвета в разработке проектов: деление основных и фоновых элементов преобразующего пространства, приближение или отдаление фрагментов городской среды, визуальная деформация формы объекта или выделение акцентом какого-то элемента. Следовательно, цвет – мощное средство пространственной организации городской среды. Зная теорию возможного влияния цвета на форму, можно успешно применять варианты для нахождения гармоничного сочетания композиционных решений средового пространства.

Цвет влияет на эмоциональное состояние человека. Он действует на аппетит, работоспособность, внимание, артериальное давление, настроение и эмоциональное состояние. Исследовательские работы по восприятию цвета показали, что 80% цвета и света поглощаются нервной системой, а зрением – только 20%. Поэтому дизайнерам и архитекторам необходимо уметь оперировать этими свойствами [17, с.136]. Доказательством такого влияния выступают дошедшие до сегодняшнего времени храмы, дворцы, сады, типовые застройки стран Юго-Восточной Азии, в которых использование цвета, считается самой главной особенностью архитектуры. Архитектура стран Китая, Японии, Камбоджи пользуется приемом взаимодействия контрастных цветов, таких как бело-черного, красно-зеленого, оранжево-синего. Применение контрастных сочетаний в архитектуре храмов и дворцовых строений перекликалось с окружающей природой и вызывало ощущение

неземной красоты и эстетического совершенства [20, с. 139].

В наше время цветовое решение фасадов производственных, административных, учебных зданий и медицинских учреждений, а также интерьеров их помещений выполняется с учетом функционального назначения. Подбор цветовых сочетаний может повлиять на повышение производительности труда, эмоциональную активность и наоборот, успокоение, уравновешенность, улучшение здоровья человека. В теории цвета давно известны влияние на человека теплых и холодных оттенков. Теплые цвета повышают тонус, «бодрят». Холодные цвета действуют успокаивающе, способствуют расслаблению, раздумью.

В рекомендациях, базирующихся на экспериментах и практических наблюдениях, выявлено, что в горячих цехах промышленных предприятий следует применять голубой и зеленый цвета, улучшающие психологическое состояние человека, который находится длительное время в условиях повышенной температуры. Они способствуют повышению его работоспособности. А салоны в самолетах запрещено окрашивать в теплые тона из-за ухудшения работы вестибулярного аппарата человека, его «укачивает».

В современном массовом жилищном строительстве цвет применяют как вспомогательное средство. В полносборном домостроении используют стилевую направленность застройки, которая переходит в категорию художественно-образную, когда цветовые и пластические решения взаимодействуют и приобретают первостепенное значение. Одним из выразительных примеров применения цвета в архитектурных строениях является творчество известного венского художника-архитектора Хундертвассера. Крыши зданий его домов похожи на живописные холмы. Он облицовывает фасады керамикой с изображением цветных орнаментов и все это выполняется в ярких, жизнерадостных тонах и неожиданных сочетаниях цвета, рисунка, композиции. Невзрачные стандартные входы в подъезды оформляет радужными керамическими колоннами, меняет конфигурацию одинаковых размеров типовых окон, организует благоприятные условия для посадки и выращивания разнообразной растительности; способствует комбинированию архитектуры разных стилей, акцентируя внимание на её живописности, благоприятно сочетающейся с окружающей природой [20, с. 147].

Важную роль в формировании цветовой среды отводят строительным и отделочным материалам, которые в условиях стремительно развивающихся технологий в корне меняют архитектурную среду. Современные новые материалы предоставляют огромные возможности в оформлении и изменении пространства в соответствии с видением автора.

Улицы и площади выступают самыми распространенными пространствами городской среды. И даже здесь, в ориентации в пространстве города, цвет оказывает существенную помощь.

Разрабатывая учебные проекты, студенты не должны забывать о возможности цвета. Умелое применение цветовой гаммы в проекте делает его особенным, неповторяющимся, уникальным. Будущим профессионалам желательно свободно оперировать знаниями по теории цвета и цветовых сочетаний. Несомненно, это поможет обдуманному подходу к проектированию в разделе цвета всего проекта или отдельной его части [3, 4].

Студенты архитектурного факультета нашего вуза имеют возможность закрепить полученные теоретические знания на практике. Каждое лето студентам предоставляется возможность оформить небольшие объекты города. Работа ведется под контролем преподавателей. Это поиск композиций, цветовые варианты работы, утверждение их с преподавателем и заказчиками, и непосредственное выполнение работы. Такая практика дает возможность проверить свои умения на деле, почувствовать себя «творцом» и оставить «след творчества» на объектах родного города.

Таким образом, одним из важных аспектов профессионального и творческого развития студентов должно быть формирование навыков и опыта в области рисунка и цветовой колористики. Воспитание вкуса, цветовой культуры базируется как на теоретическом материале, так и на исполнении практических заданий, решении конкретных задач. Теоретическое изучение основ цветоведения должно быть основанием для грамотного сочетания цвета, формы предмета и окружающего пространства, что влияет на формирование пространственно-цветового мышления. А это будет стимулировать обучающихся к самостоятельному познанию колористических решений в архитектурно-дизайнерском проектировании.

В процессе колористического проектирования необходимо помнить о преемственности. Обдумывая цветовые решения городской среды, важно помнить, что они должны быть разнообразными, выполненными на высоком профессиональном уровне, привлекать внимание и благотворно влиять на эмоциональное состояние человека.

Рассмотренные методы обучения, которыми оперирует преподаватель на дисциплинах изобразительного цикла (рисунок, живопись, колористика), направлены на воспитание общей и профессиональной культуры студентов архитектурного направления. При этом анализ методов обучения цветовой колористике будущих архитекторов-дизайнеров с целью повышения цветовой культуры требует дальнейшего изучения. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть полезны как для студентов, так и для преподавателей вузов данного направления.

Список литературы

1. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне. Москва: Мир, 1982. 184 с.

2. *Барышников В. Л.* Принципы построения модели учебной дисциплины «живопись» и ее роль в формировании пластической культуры архитектора // Международный электронный научно-образовательный журнал «Архитектура и современные информационные технологии». URL: <http://marhi.ru/AMIT/2013/3kvart13/baryshnikov/abstract.php> 3
3. *Беседина, И. В., Шенцова О. М.* Значение цвета в творчестве архитектора-дизайнера // Перспективы развития строительного комплекса: материалы XI Международной практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. Астрахань, 2021. С. 37–41.
4. *Беседина И. В., Шенцова О. М.* Способы и приемы колористической организации архитектурной среды // Наука. Искусство. Культура. 2022. № 3 (35). С. 43–53.
5. *Гейл Я.* Жизнь среди зданий. Москва: Альпина Паблишер, 2012. 200 с.
6. *Ефимов А. В.* Колористика города. Москва: Стройиздат, 1990. 272 с.
7. *Ефимов А. В., Панова Н. Г.* Из опыта проектирования колористики исторических городов // AMIT. 2016. № 4 (37). С. 250–265.
8. *Иттен Иоханнес.* Искусство цвета. Москва: Изд. Д. Аронов. 2014. 178 с.
9. *Кадыйрова Л. Х., Мусина К. И.* К вопросу о роли дисциплины «Цветоведение и колористика» в обучении будущих дизайнеров // Филология и культура. Philology and culture. 2015. № 4 (42). С. 279–282.
10. *Козыренко Н. Е., Черкашина Н. А.* Дизайн среды: формирование лоскутной архитектуры // Новые идеи нового века-2015: материалы 15-й международной научной конференции: в 3 т. Т. 3 / Тихоокеан. гос. ун-т. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. С. 78–81.
11. *Кравченко М. И.* Значение рисунка в проектной деятельности архитектора // Молодой ученый. 2017. № 42 (176). С. 16–18.
12. *Кузнецов С. О.* Архитектурный рисунок и его роль в работе архитектора. URL: <http://sergey-kuznetsov.com/ru/news>
13. *Максимов О. Г.* Рисунок архитектора, как генератор его профессиональной культуры и творчества // Архитектура и строительство России. 2014. № 12 (204). С. 36–40.
14. *Нефедов В. А.* Городской ландшафтный дизайн: учебное пособие. Санкт-Петербург: Любавич, 2012. 320 с.
15. Цвет в пространстве города: сборник статей зарубежных авторов // под ред. Ю. А. Грибер. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2015. 156 с.
16. *Чернихов Я. О.* Архитектурные фантазии. Ленинград: Международная книга, 1933. 180 с.
17. *Шенцова О. М., Беседина И. В.* Основы цветоведения и колористика в архитектуре и дизайне городской среды (с практикумом): учебное пособие под общ. ред. О. М. Шенцовой. Москва: КНОРУС, 2022. 206 с.
18. *Шенцова, О. М.* Эффективность реализации педагогических условий развития интереса к профессиональной подготовке в вузе у будущих архитекторов

- на современном этапе / О. М. Шенцова, И. В. Беседина, С. В. Булычева, Ю. В. Мамаева, Н. П. Приказчикова // Альма-Матер. Вестник высшей школы: научно-теоретический журнал. 2021. № 4. С. 55–62.
- 19. Щепетков Н. И. Световой дизайн города: учебное пособие. Москва: Архитектура-С, 2006. 320 с.
  - 20. Этенко В. П. Практикум по управлению качеством архитектурного проекта. Москва, ООО “ЛЕНАНД”, 2016. 240 с.
  - 21. Baum mieter-Brief. Tree-Tenant Letter. URL: http://www.hundertwasser.ru/philosophy/pages/1973--Tree-Tenant_Letter--RUS-Hundertwasser.html
  - 22. Green Roofs meet Fast Food: The Ronald McDonald Hundertwasser House in Essen, Germany. URL: <https://www.solaripedia.com/files/939.pdf>
  - 23. Hundertwasser 1928–2000, Catalogue Raisonné, vol. 2. Cologne: Taschen, 2002, Pp. 178.
  - 24. McHard J. L. Design with nature/ J. L. McHard. New York, 1966. 198 p.
  - 25. Sergei Tchoban. Architectural Drawings. Italy, Skira, 2015. arch: speech URL: <http://archspeech.com/article/sergey-choban-architekturnye-risunki>