

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ.

Рисунок как способ активного наблюдения, познания и отображения окружающего мира является инструментом выражения позитивной творческой мысли.

Определимся с терминами.

Рисунок архитектуры – это рисунок с натуры, который может делать и живописец и график, и архитектор, и профессионал и любитель.

Архитектурный рисунок – это рисунок архитектурно-пространственной среды, проектный рисунок, профессиональный рисунок архитектора.

Рисунок по представлению – рисунок архитектурного объекта с точки либо недоступной (перспектива с «птичьего полёта»), либо в другой системе отсчета (ортогонолии, аксонометрии, перспективы и т.д.).

Рисунок по воображению – творческий рисунок архитектора, создание, точнее, предсоздание архитектурного образа архитектурного пространства или объекта в рисунке.

Архитектурный рисунок подразумевает умение представлять перспективный образ архитектурно-пространственной среды во взаимосвязи с планами, разрезами и фасадами. Этому умению обучаются не только студенты-архитекторы, – подготовку к этому необходимо начать до института. Архитектурный рисунок формирует определенную черту профессионализма архитектора – способность к адекватному переводу образов, профессионального сознания и мышления на язык точных и красивых графических изображений.

Традиционно последовательность обучения рисунку в архитектурной школе ведется от простого к сложному.

Рисование по представлению архитектурных форм.

В основе правильного представления об архитектурной форме и адекватного отображения этой формы на листе (плоскости) лежит навык грамотного изображения геометрической подосновы. За период довузовской подготовки надо научиться грамотно и графически наглядно изображать элементарные геометрические модули, такие как куб, сфера, цилиндр и т.п., анализируя, т.е. рассекая их тремя взаимоперпендикулярными плоскостями. Фундаментом является геометрическая связь окружности и квадрата. Умение изображать в перспективе первичную модульную ячейку – квадрат, а на его основе и любую другую просчитываемую конфигурацию, – может служить надежной основой дальнейших геометрических построений.

На рисунке 1 дан пример изображения архитектурно-пространственных форм и деталей по представлению. Навык решения подобных заданий помогает в дальнейшем работать с натуры более осознанно и серьезно и позволит не пассивно воспроизводить внешний облик архитектурного объекта.

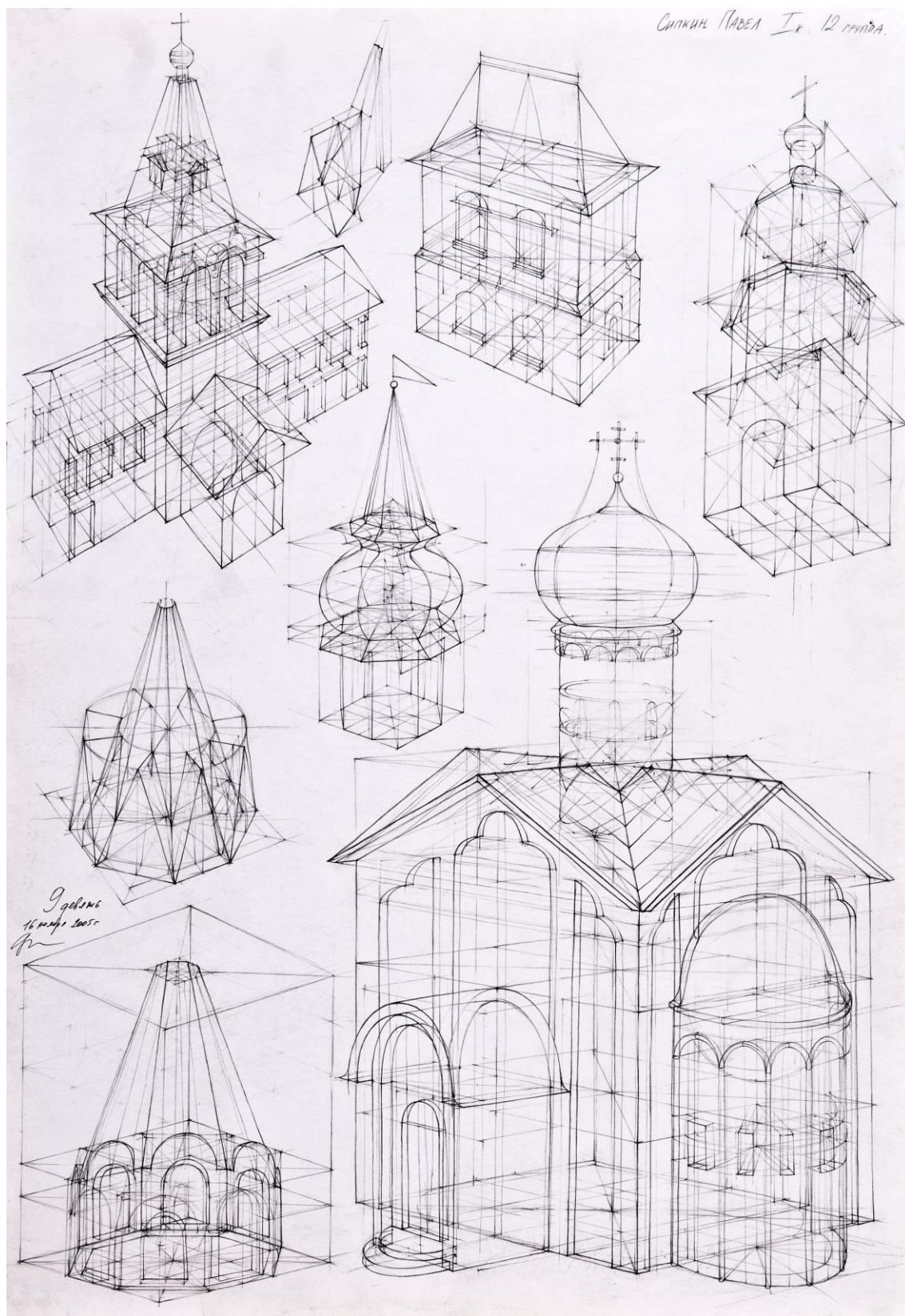

Рисунок 1.

Рисование с натуры архитектурных форм – общие положения.

Важнейшим этапом в обучении будущих архитекторов является рисунок с натуры архитектурно-пространственных форм и архитектурной среды.

На первых заданиях рисующий учится:

- видеть и изображать пропорции внутри объекта, пропорциональные отношения объектов относительно друг друга;
- соотносить целое и детали;
- конструировать форму, представляя ее «насквозь»;
- применять законы линейной перспективы, осваивая и другие проекционные способы изображения формы, учиться переводить форму из одного вида проекций в другой;
- ясному графическому языку, используя линейно- конструктивную манеру исполнения
- решать композиционные задачи, именно: равновесно компоновать лист, находить композиционный центр, соподчинять части и целое, сохраняя цельность изображения.

I. Простые архитектурные объекты: отдельно стоящее сооружение, деталь, неглубокое архитектурное пространство.

Первая тема – изображение отдельно стоящего сооружения.

Основные этапы выполнения задания:

1. знакомство с сооружением, зарисовки и быстрые рисунки с разных позиций и разных точек зрения, изучение плана сооружения, схемы фасадов, анализ места в структуре города. Рис. 2-а.
2. выбор точки зрения, выбор техники исполнения и размера листа, выбор композиции листа.
3. исполнение ведется от общего к частному, соблюдая пропорции, выявляя геометрическую основу объекта на основе грамотного

перспективного построения. Из множества деталей отбираются наиболее существенные. Примеры – рис. 2, 3, 4.

Рисунок 2а.

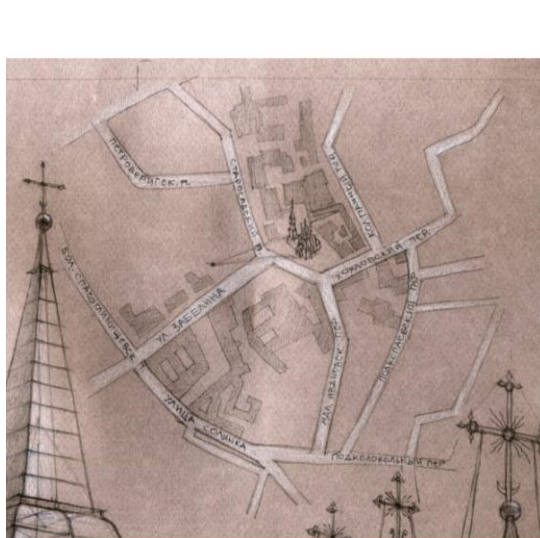

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Пропорциональный строй крупных соотношений и членений анализируется с отдаленных точек зрения, когда объект воспринимается цельно и без резких ракурсных* изменений.

В действительности редко бывает, что выбранное сооружение находится в пустынном месте и полностью открыто для обзора со всех сторон, а также с дальних точек. Мысленно отделяем интересующее нас

* ракурсные изменения и искажения – от фр. «гасоурсіг» – укорачивать

здание от посторонних домов и предметов. В таком виде оно представится яснее и в рисунке составит отдельное цельное изображение.

В эскизах желательно вести поиск варианта, наиболее характеризующего объект. На эскизах решается, сколько места будет занимать архитектура, сколько – небо и земля; в каком соотношении линия горизонта разделит лист по высоте.

Техника и материал исполнения определяют размер листа. Для широкой техники берут листы формата А2 и больше, для техники линера и остроточенного карандаша достаточно формата А3. Следует учитывать, что в начальной стадии рисунка намечаемые проекционно общие массы архитектурных объемов без их детализации не имеют масштабности* и поэтому кажутся в отношении к фону листа несколько бóльшими, чем они будут смотреться после прорисовки. В степени детализации рисунка должна соблюдаться определенная последовательность. В начальной стадии не надо сразу прорисовывать детали, даже если рисунок в результате этого будет более выразительным. Отдельные детали прорисовываются лишь тогда, когда детали являются композиционным центром рисунка. Последовательность выявления целого и деталей может быть обусловлена уровнями зрительного восприятия формы в пространстве с различной от нее удаленностью. С дальних точек зрения воспринимаются силуэт сооружения и общие формы. По мере приближения к объекту мы видим отдельные фрагменты, членения, проемы. Детали воспринимаются с близких точек зрения.

Рисунок, исполненный в такой последовательности, будет иметь меньше ошибок, т.к. исполнение ведется в соизмеримых отношениях частей и целого, с соблюдением масштаба детализации.

* *масштабность* – пропорциональное соответствие размера изображаемого объекта по отношению к размеру человека.

В изображении глубины формы определяющее значение имеют возможности тона как графического средства и тональная величина контраста линии, пятна, цвета и фактуры.

Для показа цвета материала архитектурного сооружения в рисунке используется цветной графический материал – акварель, сепия, сангина, цветная тушь и т.п., изобразительная структура которого передает цвет натуры, а также его условное обозначение через тональные отношения, фактуру, легкий цвет.

В заключительной стадии рисунка основное внимание следует обратить на композиционную связь средств изображения, на тональные и светотеневые обобщения в выявлении отдельных форм и всего изображения в целом. Все тени, свет, полутона, рефлексy и т.д. должны отражать объективную связь формы, среды и условий освещения.

Если удобных точек зрения на должном удалении нет, то угол зрения заметно превышает допустимый ($\geq 50^\circ - 60^\circ$). В рисунке возможны два варианта:

- 1) вести рисунок по представлению с воображаемых точек зрения, исходя из ортогональных проекций, как наиболее соответствующих верному представлению о форме.

- 2) сделать рисунок понравившегося фрагмента сооружения в ракурсе, как, например, на рис. 5.

Рисунок 5.

На рисунке 6 показаны стадии изучения объекта: *целое – схема фасада – фрагменты – детали.*

На рисунке 7 деталь является самостоятельной темой. Геометрическая форма крыльца достаточно проста, крупный масштаб изображения* позволяет конкретизировать характер декоративных орнаментов и украшений, передавать ощущение цвета и фактуры поверхностей, учитывать особенности освещения и проследить нюансы тональных градаций.

* масштаб изображения – это отношение величины изображения к размерам натуры.

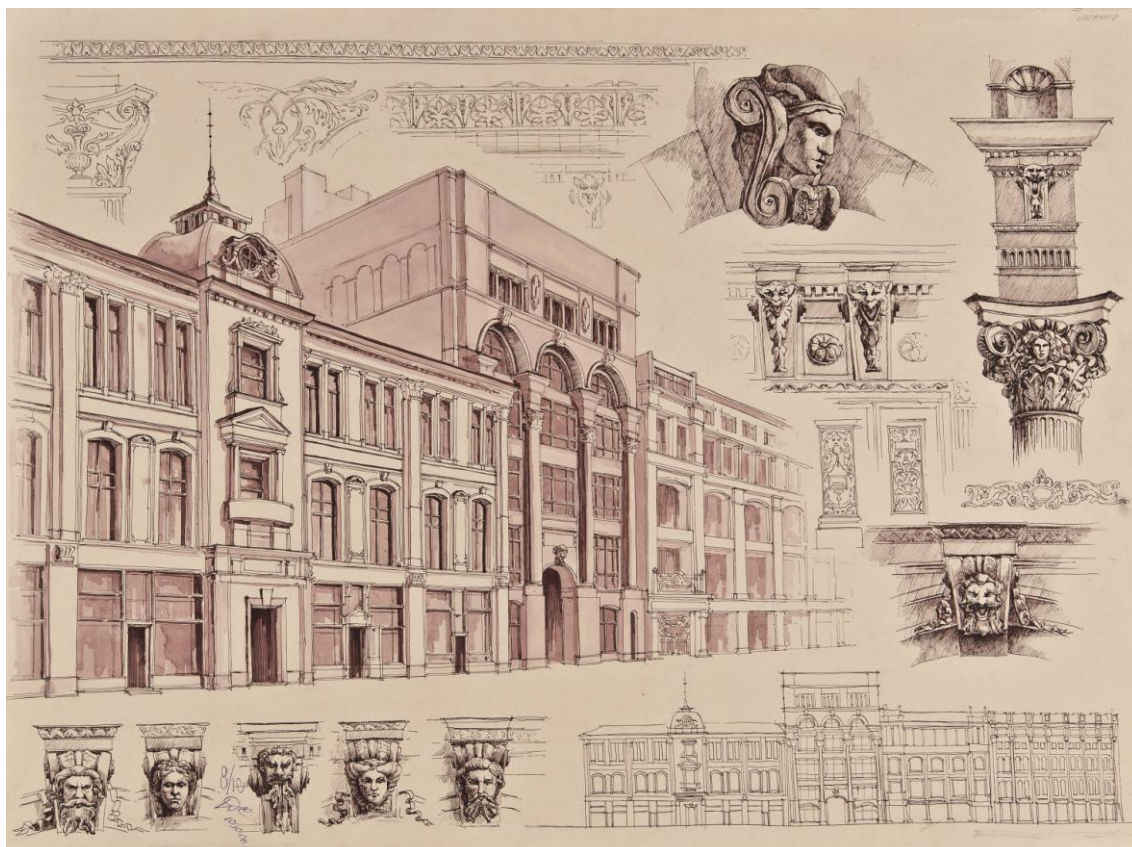

Рисунок 6.

Рисунок 7.

На рисунках 8 и 9 главным становится художественная подача. Рисунки более эмоциональные. Цвет и фактура, небо и окружающая среда – их составляющие. По-разному решается передний план. В одном случае – близко расположенные строения и неширокие проходы между ними, во втором – поляна с дорожкой, ведущей к храму. Ближний план становится указателем места и роли человека в изображенном пространстве. С обозначением первого плана появляется отсчет «в глубину», появляется характеристика окружающего человека пространства и его взаимосвязь с пространством среднего плана.

Рисунок 8.

Рисунок 9.

Рисунок 10 – пример композиции с применением трех планов. Обратите внимание, что стены и башни кремля являются кулисным фоном, а второй план обозначен фрагментом такелажного амбара (о трудностях передачи трех и более планов см. выше)

Рисунок 10

Рисунки камерного пространства разных по характеру дворики показаны на примерах 11 – 14. Тема неглубокого полузамкнутого пространства, изображение пространства «протянутой руки», масштабность по отношению к человеку привлекают особой гармонией, уютом и бытовой умиротворенностью.

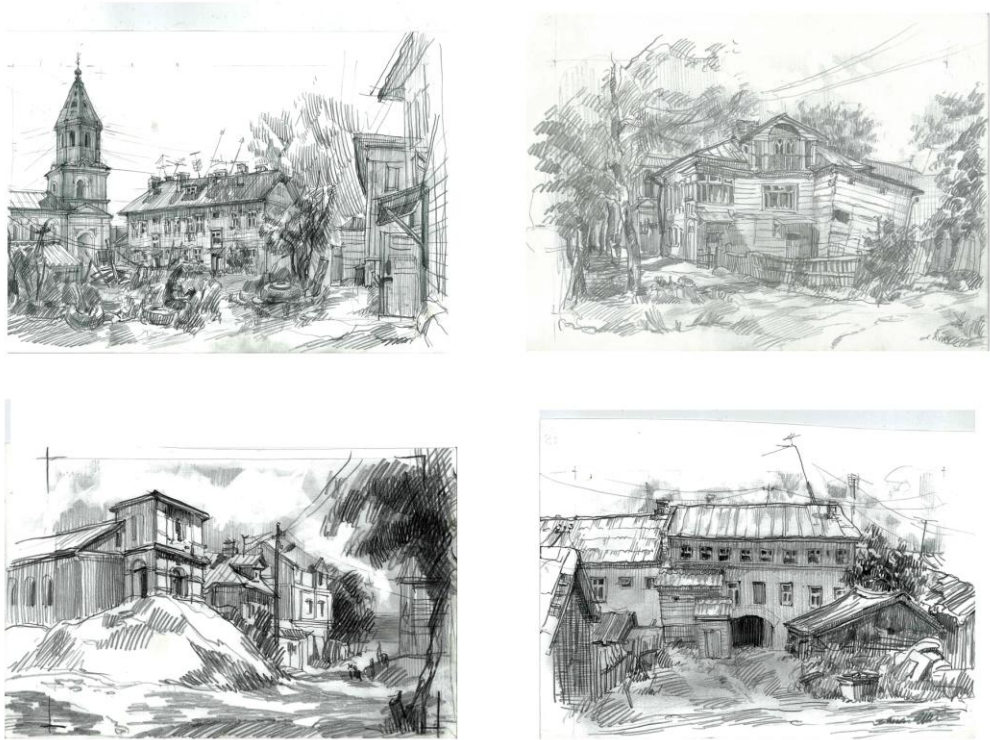

Рисунок 11.

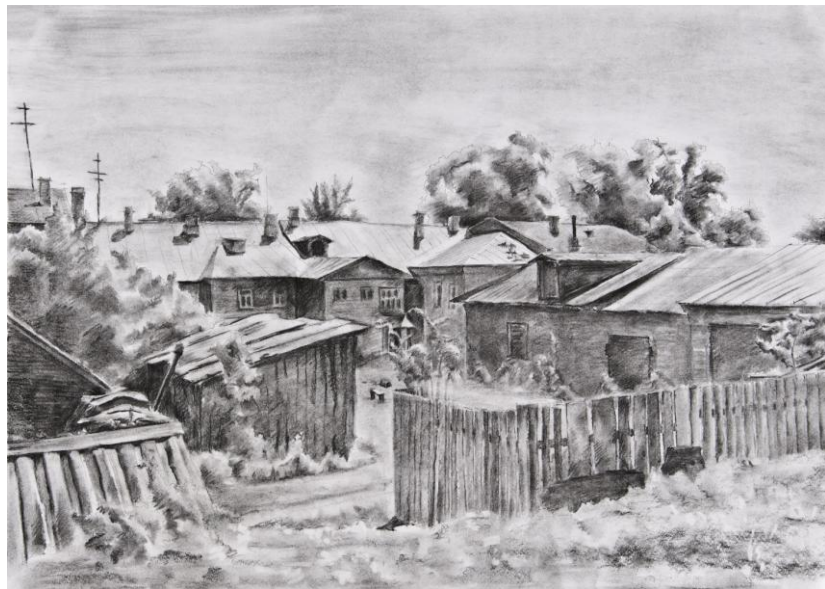

Рисунок 12.

Рисунок 13.

В рисунках 14, 15 появляется тенденция к расширению пространства. Главная тема рисунка 14 – крытая галерея с выходом на городскую площадь, а на рисунке 15 – отдельное здание, изображенное в городской среде, с примыкающими переулками.

Рисунки 8 – 15 – это примеры заданий, где главными задачами рисунка наряду с передачей верных соотношений, пропорций и построения становятся тон, пластика, среда, состояние и графическая техника исполнения.

Рисунок 14.

Рисунок 15.

II. Сложные архитектурные объекты: улицы, перекрестки, площади, ансамбли и панорамы.

В предыдущем разделе при выполнении изобразительных задач было достаточно навыка использования двух систем пространственного отсчета, а именно:

- 1) ортогональные проекции (планы, фасады, развертки, разрезы)
- 2) перспектива оптимального угла зрения $30^{\circ} - 60^{\circ}$

Развитие пространственного мышления, практическое овладение всеми системами отсчета, известными в изобразительной практике, являются важнейшими задачами рисунка архитектора. При изображении сложных архитектурных объектов становится необходимым использование и других систем отсчета:

- 3) широкоугольная перспектива – до 120°
- 4) перспектива глубинного пространства – с двумя, тремя и более пространственными планами
- 5) ракурсы – вверх и вниз
- 6) перспективы «с птичьего полета» – пологие, крутые, зенитная перспектива
- 7) панорамы, в т.ч. круговая панорама
- 8) аксонометрии

Основные этапы выполнения задания:

1) Композиция рисунка, выбор точки зрения – выполнение нескольких зарисовок; выбор формата листа и техники исполнения, образное обобщение натуры.

2) подготовительный рисунок, определение пропорций и характера пространственных планов. Обобщение основных форм, роль деталей, нахождение композиционного центра.

3) обобщенное тональное изображение, лепка формы тоном, передача состояния среды, выявление силуэта, решение планов и градации светотени с учетом воздушной перспективы.

4) завершение работы: окончательное решение по выявлению главного и второстепенного в рисунке, подчинение всех частей изображения целому, усиление или ослабление деталей по тональной насыщенности, расстановка акцентов.

Рисование улицы обычно предваряет этап изучения ситуации. Помимо плана полезно сделать так называемые поперечные сечения улицы и развертки обеих сторон улицы. Выполняя эскизы, надо обозначать линии горизонта, не завышая его. Общие размеры домов, соотношение их высоты и ширины в начале намечаются легко и прозрачно.

При построении дороги или улицы, расположенной на ровном месте, удаляющиеся в глубину линии сходятся в центральной точке схода, аналогично изображению галереи на рисунке 14.

Интересно изображение улицы с поворотом, а также перекрестка улиц. Для разных зданий в зависимости от их положения по отношению к картинной плоскости используются несколько точек схода. Если улица имеет поворот направо (см. рисунок 17), то точки схода для фасадов домов будут находиться справа от центральной точки схода.

Рисунок 18.

На рисунке 18а левая сторона улицы с расположенными на ней храмовыми комплексами развернута к зрителю, продолжение правой стороны улицы не попадает в поле зрения, и на переднем плане изображается только фрагмент ближнего здания.

Рисунок 18б – пример перекрестка улиц.

Рисунок 18а

Рисунок 18б

Более широкое пространство площади с примыкающими к ней улицами показано на рисунке 20.

Рисунок 22 – иллюстрация удачно выбранной позиции с моста. Разворот здания вокзала и глубина площади перед ним хорошо воспринимаются благодаря высокому горизонту. При изображении пространства, расположенного ниже уровня горизонта используются следующие правила:

- все горизонтальные линии, на которые мы смотрим сверху, рисуются идущими вверх по мере удаления
- и наоборот, линии, на которые мы смотрим снизу, будут, удаляясь, спускаться вниз.

Рисунок 19 – пример выполнения изображения городского пространства по представлению с применением аксонометрического построения. Помимо основных улиц и их пересечений анализируются внутриквартальные проезды и проходы; происходит сопоставление домов, выходящих фасадами на главную улицу, с пространством позади них.

На рисунке 21 площадь Тверской Заставы нарисована в виде развертки. Такое решение обусловлено очень широким углом зрения, и в таком случае применяется несколько точек схода.

Дискретные, единичные точки зрения, подобно случайным фотоснимкам, могут не соответствовать верному представлению об архитектурном пространстве. Восприятие архитектурного пространства происходит в движении. А это попеременное запоминание картинок с разных точек зрения. С разных позиций становятся понятнее формы, объемы, силуэты и другие особенности архитектурных сооружений. Для изображения отбирается наиболее характерное и функциональное, а также то, что подчеркивает композиционный строй. Случайные детали, мешающие общему восприятию, исключаются из изображения. Совокупность впечатлений создает образ архитектурного пространства.

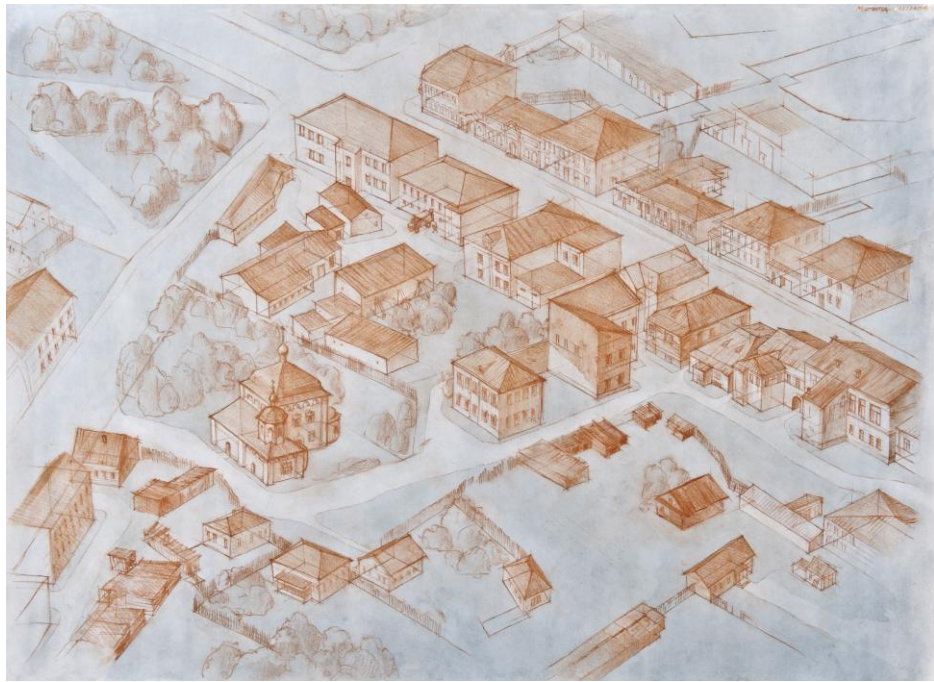

Рисунок 19.

Рисунок 20.

Рисунок 21.

Рисунок 22.

Изображение архитектурных ансамблей и панорам предполагает постановку и выполнение следующих задач:

- изучение композиционно-художественных закономерностей архитектурных объектов
- организация внешнего и внутреннего пространства, поиск масштабов и ритмов архитектурных форм.

Небольшие зарисовки на рисунке 23 показывают этапы изучения одного и того же ансамбля с разных сторон и поиск наиболее интересных и выразительных точек зрения. На большой работе (рисунок 24) – заметно уточнение и улучшение композиционного решения.

Рисунок 23.

Рисунок 24.

Изображения на рисунке 25 выполнены карандашом. Ценным является умение выполнять быстрые и беглые рисунки, эскизы, наброски. Их отличает лаконичность и условность изображения, масштабность и конструктивность, аналитичность и экономность в применяемых средствах.

Рисунок 26.

Рисунок 26 – пример небольшой по размерам работы, выполненной в перовой технике

Рисунок 27 и 28 – это примеры образного видения ансамбля. Обратите внимание на передачу разных состояний и условий освещения: в дождливую погоду и ранним солнечным утром. По-разному используются оттенки теплого и холодного.

Рисунок 27.

Рисунок 28.

Два варианта изображения одного и того же места приводятся на рисунках 29 и 30. На рисунке 29 выбран тип фронтальной перспективы с реальным уровнем горизонта. Фасады строений, выходящих на Моховую

улицу, даются в виде развертки. Высокий горизонт второго изображения (рисунок 30) позволяет передать градостроительную характеристику данного места.

Рисунок 29

Рисунок 30

Рисунок 31.

Рисунок 32.

Быстрый рисунок 31 – первоначальный набросок-идея рисунка 32, который выполнялся с воображаемой позиции. По плану видно, что такой отдаленной точки нет. Рисунок делался последовательно с нескольких точек.

Рисование ансамблей и панорам способствует развитию художественного - образного мышления. В рисунке ансамбля Соловецкого монастыря (рис. 33) цветным карандашом передается

позитивное настроение автора.

Рисунок 33

Разнообразны и привлекательны композиционные решения связи архитектуры и водной поверхности.

Рисунок 34 – простое решение с отдаленной точки.

Рисунок 35 – пример, когда изображение переднего плана имеет собственное сложное развитие.

В рисунке 36 речная излучина придает динамику изображению.

Рисунок 34.

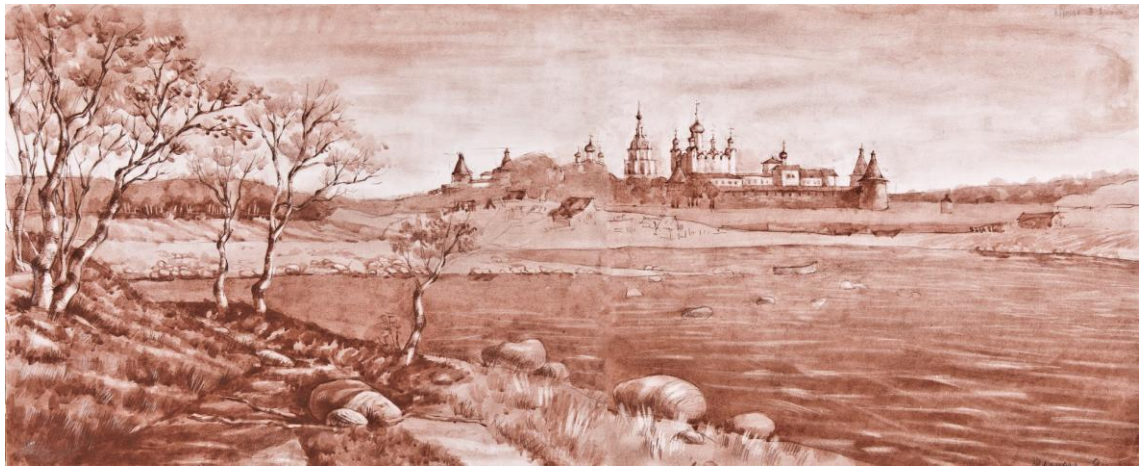

Рисунок 35

Рисунок 36

О некоторых особенностях восприятия и изображения глубоких пространств.

При попытке передать на двумерной плоскости глубокое целостное трехмерное пространство закономерно возникают ошибки. Ренессансный вариант системы перспективы (фотография аналогична этому варианту) преуменьшает далекие и преувеличивает близкие области пространства. Искажение имеет тенденцию увеличиваться по мере приближения изображаемого переднего плана к рисующему. Желательно выбирать

такой вариант системы перспективы, который позволяет подчеркнуть то, что считается главным. И надо определить те элементы изображения, на которые разумно сместить ошибки.

При изолированном изображении планов ошибки практически отсутствуют (см. рис. 10).

Полезно учитывать:

1) что ощущение глубины изображения увеличивается по мере завершения работы, когда в рисунок вводятся признаки глубины, например, усилением контраста контурных линий и тональных градаций на переднем плане и ослаблением – на задних.

2) что нерасчлененное в начале рисунка пространство воспринимается как менее глубокое, и в подавляющем большинстве случаев рисующий должен изменять степень перспективных сокращений в сторону ослабления.

В процессе познания объемной и пространственной формы лежит принцип рассмотрения предмета со всех сторон и познания «на ощупь»; для изучения архитектурного пространства требуется возможность движения снаружи и внутри этого пространства.

Именно то, что для зрительного изучения предмета необходимо рассматривать его с разных сторон и то, что по изображениям видов этих сторон на плоскости можно составить полное представление о самом предмете, предопределило широкое развитие в технической, архитектурной и изобразительной графике ортогонального проецирования.

Для более наглядного изображения применяется особый вид рисунка (или чертежа) – аксонометрия. Это особенно бывает удобно для передачи объемных архитектурно-пространственных комплексов.

Рисунки 37, 38, 39 – примеры аксонометрических изображений.

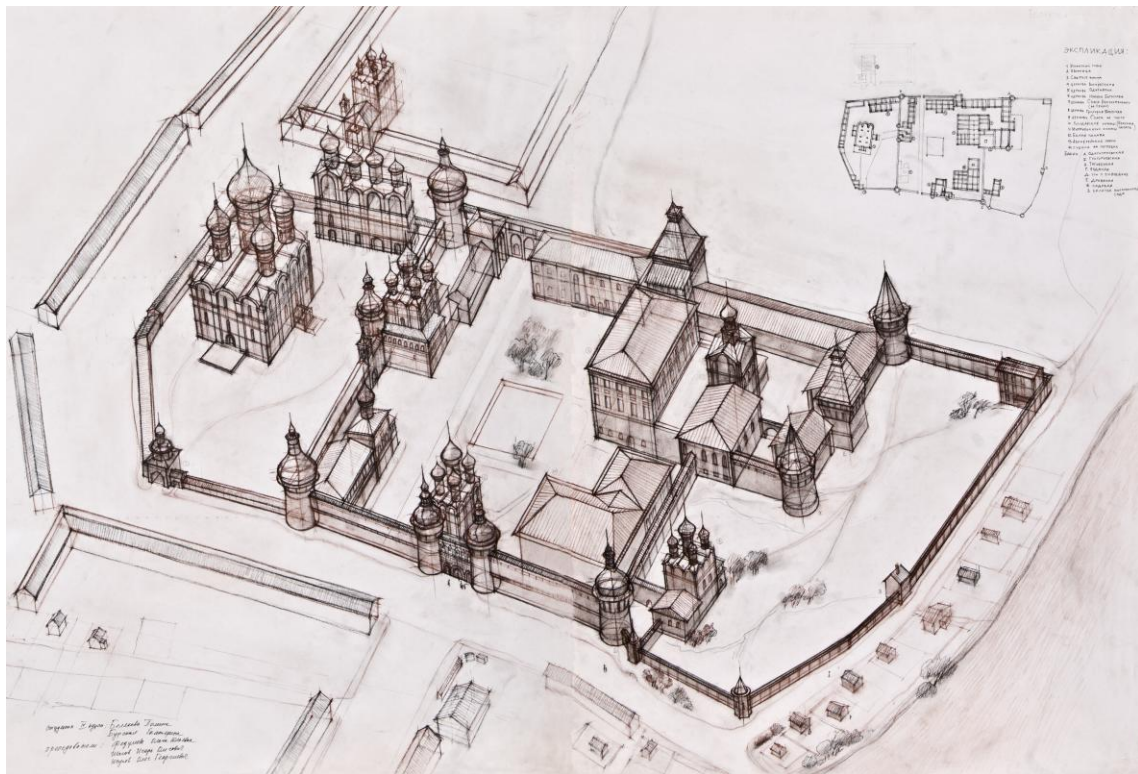

Рисунок 37

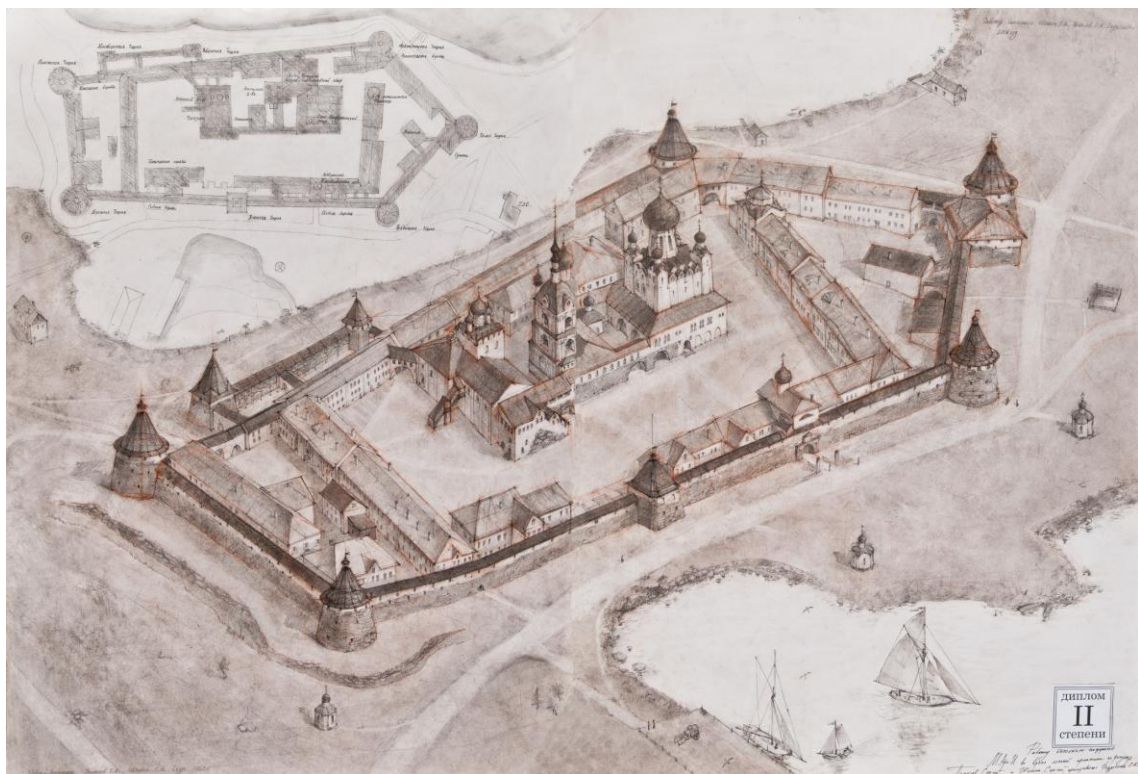

Рисунок 38

Рисунок 39

В рисунке Ростовского Кремля его выразительность определяется строгостью построения.

В рисунке Соловецкого Кремля используются тональные возможности передачи объемности, цвета и фактуры. Изображение оживляют конкретные детали и сюжеты.

Рисунок 39 – пример овладения методикой изучения композиции градостроительного комплекса с помощью рисунка. Была изучена и проанализирована художественная ценность исторических зданий и ансамблей, их места в структуре города. Сюжет изображения – рисованная карта города – определил выбор традиционной графической манеры выполнения.

В иллюстративном материале использованы работы из методического фонда кафедры «рисунок» - рисунки студентов МАРХИ разных лет.