

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: 10.37909/978-5-89170-315-5-2022-2024

ББК: 85.15р

**АКВАРЕЛЬНЫЙ СКЕТЧИНГ В АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВУЗЕ**

Аннотация. Рассматривается опыт преподавания акварельного скетчинга студентам архитектурно-художественной специальности в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова. Описываются техники акварельного скетчинга и методы выполнения учебных работ, которые были сформированы в ходе многолетней преподавательской практики. Выявляются и актуализируются основные задачи, стоящие перед студентами, которые стремятся освоить акварельный скетчинг на профессиональном уровне.

Ключевые слова: акварельный скетчинг; архитектурно-художественное образование.

Samoilov V.V.*v.samoilov@nsuada.ru*Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture,
Design and Arts (NSUADA),
Novosibirsk, Russia**WATERCOLOR SKETCHING IN ARCHITECTURAL AND ART
UNIVERSITY**

Abstract. The experience of teaching watercolor sketching to students of architectural and artistic specialties at Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts (NSUADA) is considered. The techniques of watercolor sketching and methods for performing educational work, which were formed in the course of many years of teaching practice, are described. The main tasks facing students who seek to master watercolor sketching at a professional level are identified and updated.

Keywords: watercolor sketching; architectural and artistic education.

Введение. Настоящая статья основана на опыте преподавания акварельного скетчинга студентам архитектурно-художественных специальностей (архитекторам и дизайнерам) на кафедре Рисунка, живописи и скульптуры (РЖС) Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) имени А.Д. Крячкова. Выявляются и анализируются: специфика акварельного скетчинга, сложившегося опытным путем в процессе преподавания в НГУАДИ, основные ошибки, которые допускаются студентами в процессе его освоения и актуальные задачи для работы.

Результаты. В современном изобразительном искусстве под «скетчингом» подразумевается создание быстрой зарисовки или, проще говоря, набросков, выполненных при помощи различных художественно-графических средств и материалов [1, с. 7–9; 3, с. 25; 4, с. 8–10].

Сегодня скетчинг можно рассматривать как сложившуюся, самостоятельную область художественного творчества. Он перестал быть чисто техническим этапом работы, обслуживающим лишь «внутреннюю кухню» архитектора и дизайнера. В скетчинге, лаконичными средствами (тушь, уголь, карандаш, линер, маркер и др.) достигается максимальный зрительный, так сказать, практический, эффект.

При этом специалисты расходятся по вопросу об использовании цвета. Одни предлагают выполнять наброски исключительно в монохромной гамме и использовать только однотонную акварель [2, с. 100–103]. Ведь набросок (англ. «sketch») это «монохромное неполное обобщенное изображение предметного мира», «целое, увиденное без частных» [1, с. 7, 8], где скудость цветовой гаммы позволяет более тщательно проработать наиболее характерные элементы. Другие, напротив, защищают использование цвета, и в частности, цветной акварели: эти средства в наибольшей мере способны передать эмоциональное и цветовое впечатление от природы, позволяют «сделать зарисовку более живой» [3, с. 172; 4, с. 93].

1) Специфика техники. Как можно охарактеризовать специфику акварельного скетчинга для архитекторов и дизайнеров? Опыт преподавания показал наибольшую продуктивность следующего комплекса работ и их последовательности при выполнении быстрых набросков:

- На первом этапе создается подготовительный линейный рисунок – карандашом или линером.
- На втором этапе производится «заливка» фоновым цветом основных цветowych пятен – прозрачной акварелью.
- На третьем этапе маркером прорабатываются важные цветовые и пластические акценты.
- На четвертом этапе всеми необходимыми средствами прорабатывается и выявляется композиционный центр.
- На пятом, корректирующем, этапе упрощаются и обобщаются формы, не связанные с композиционным центром.

Сложившуюся технику мы условно назвали акварельным скетчингом, так как такая техника в целом базируется на акварели.

Для ведения работы в технике акварельного скетчинга было необходимо комбинировать методики работы акварельными красками с другими графическими средствами: линер, маркер и т.д. (рис. 1–4). Соответственно, можно говорить о том, что акварельный скетчинг в данном случае представляет собой не чистую акварель, упрощенную до уровня акварельного этюда, а именно скетчинг, выполненный с применением акварели.

С одной стороны, такой подход к акварельному скетчингу позволяет студенту задействовать свои начальные навыки во многих графических и живописных техниках и учиться органично их объединять.

С другой стороны, та же самая, гибридная, специфика акварельного скетчинга требует, чтобы работающий в ней студент знал не только скетчинг. Как показал опыт, студенту необходимо знать следующие основы классического рисунка и, соответственно, владеть средствами их визуального выражения:

- Изображение перспективы: она не только обогащает композицию, но и придает ей убедительность, упорядочивает ее, создает иллюзию движения и динамики (рис. 1, 4);

Свет и тень: светотеневая моделировка формирует объем и пространство. Благодаря этому зарисовка приобретает законченный характер. Соответственно,

студент-архитектор или дизайнер должны иметь представление о собственной и падающей тени, о бликах, естественном и искусственном освещении;

Штрих является неотъемлемой частью любой зарисовки. Он усиливает эмоциональное воздействие любой картины, формирует материальную, осязаемую, поверхность и этим наполняет объем.

*Рис. 1. Студенческая работа (НГУАДИ). Рук.: Самойлов В.В.
Использование акварели и линеров [5].*

*Рис. 2. Студенческая работа (НГУАДИ). Рук.: Самойлов В.В.
Использование акварели и линеров [5].*

Гибкость акварели проявлялась двояко. С одной стороны, работа могла быть завершена на любой стадии (рис. 1–3). С другой стороны, акварель могла органично «вытесняться» другими материалами (как правило, цветными маркерами). В этом случае работа приобретала «застылый» (законченный) характер: теряла свою эскизность, а также присущую ей изначально легкость и непосредствен-

ность, то есть переставала быть собственно наброском (рис. 4). Поэтому, несмотря на гибридизацию техник, акварельная живопись остается основой акварельного скетчинга.

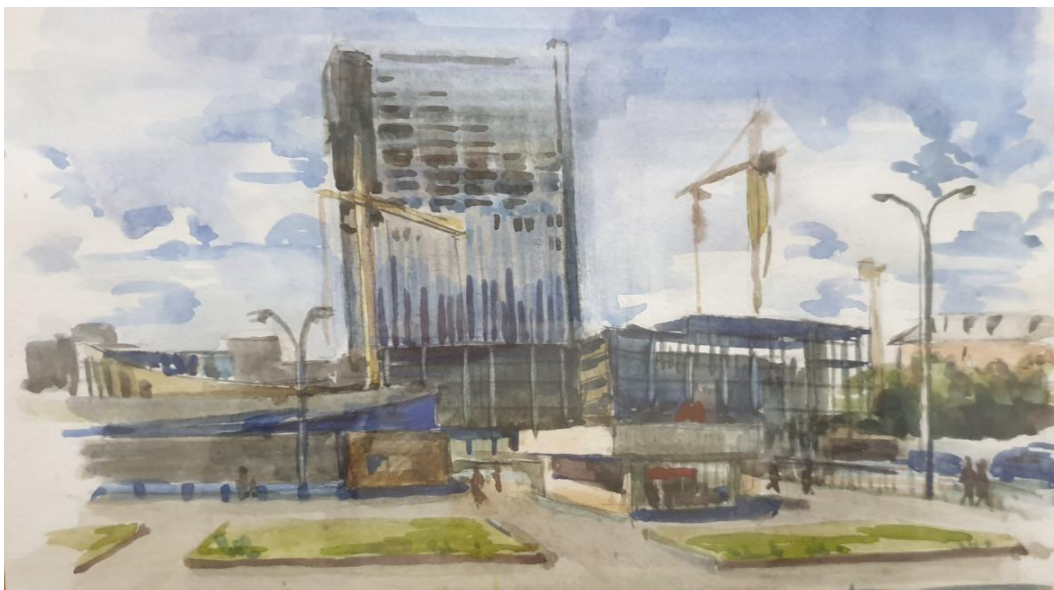

Рис. 3. Студенческая работа (НГУАДИ). Рук.: Самойлов В.В. Использование акварели [5].

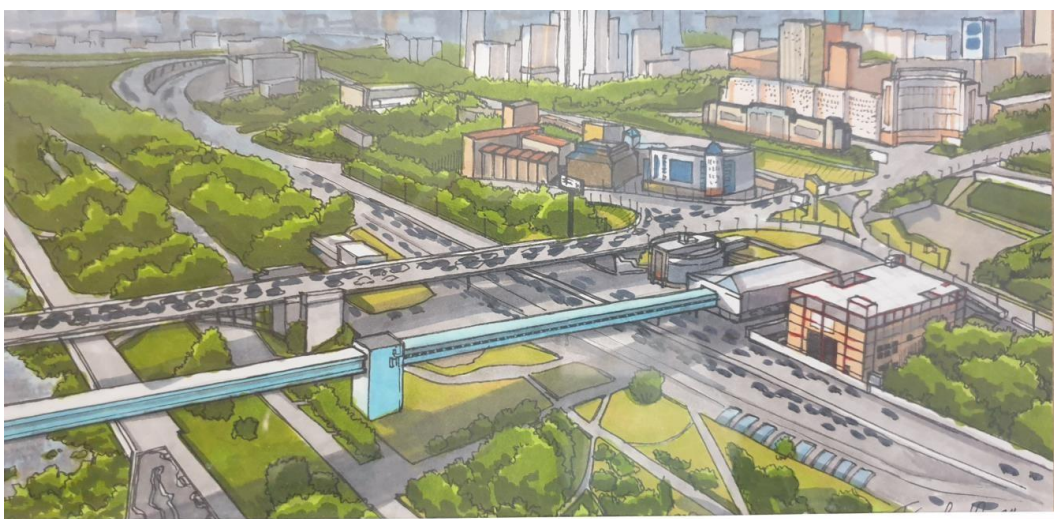

Рис. 4. Студенческая работа (НГУАДИ). Рук.: Самойлов В.В. Использование цветных маркеров и линеров [5].

Как показала практика, студентам архитектурно-художественных специальностей для полноценного освоения последнего необходимо иметь представление о следующих техниках акварельной живописи:

1. «*A la prima*» (итал. «с первой попытки»): живописная техника написания картины за один сеанс. Отличается высоким темпом ведения работы. Автор работает «по-мокрому», нанося акварельные краски на сырую бумагу в один слой. Этот метод дает красивые эффекты смешения красок и хорошо подходит для скетчинга, который предполагает эмпиричность и живость восприятия. Для этой техники рекомендуется составление смеси

из 2–3 цветов, причем цвета необходимо брать сразу и в полную силу (рис. 3).

2. «По сухому» (итальянская акварель) – краска наносится в один или два слоя по сухой бумаге, второй слой – как бы корректирующий, что придает рисунку большую выразительность (рис. 2).
3. *Лессировка*: техника ведения многослойной акварельной живописи, в которой краски укладываются последовательно, друг на друга, после полного высыхания предыдущего слоя, в 2–3 тонких, прозрачных или полупрозрачных, слоя. В результате создаются различные переливы тона и более насыщенные цвета.
4. *Отмывка*: метод позволяет быстро формировать рисунок из нескольких слоев краски в один тон, которую разводят с водой в соотношении 1:6 – 1:8. Чаще всего отмывка применяется в архитектурном проектировании, при изображении деталей зданий и проекций архитектурных сооружений.

2) Специфика работы. Как правило, цель скетчинга определяется необходимостью зафиксировать на бумаге общую атмосферу наблюдаемого объекта и задать композицию его изображения на листе; этим предвосхищается начало более серьезной графической работы. Не менее важна роль «быстрых набросков» в подготовке специалистов архитектурно-художественных специальностей. Здесь одна из главных задач – путем постоянной практики сформировать основы профессионального зрительного восприятия [1, с. 3–7; 2, с. 19–20; 4, с. 12].

В ходе выполнения скетчей студент учится работать со своими непосредственными наблюдениями и впечатлениями от природы, развивает навыки их точной и быстрой фиксации на бумаге. То есть, учится мыслить и «говорить» на языке графики и живописи: видеть целое, выявлять главное, характерное, обобщать детали. Благодаря этому скетчинг развивает у студента профессиональную наблюдательность (умение «видеть») и зрительную память.

Акварель – идеальный для скетчинга материал, методы работы с которым требуют не только быстроты, но и свежести восприятия. Акварель хороша и в обучении: она требует как дисциплины, максимальной собранности, тщательного планирования хода работы, так и свободы, «творческого полета», импровизации, благодаря чему развивает профессиональную интуицию.

В процессе преподавания акварельного скетчинга нами были сформулированы следующие тезисы «для практического применения», так сказать, советы для студентов-скетчистов, которые методично озвучивались на занятиях. Эти рекомендации состояли в следующем:

а) Самое главное:

В процессе работы необходимо помнить, что линия и пятно являются основой любого скетча и позволяют рисовальщику мыслить формой.

б) Поэтому:

- строим предметы на глаз, основываясь на законах перспективного восприятия формы;
- следим за пропорциями формы предметов;
- рисуем конструктивно и быстро;
- не нужно выбирать много цветов;
- идем от простого к сложному, при необходимости упрощаем;

- не уходим в детализацию светотени;
- самые яркие оттенки – для акцентных зон.

С одной стороны, эти тезисы фиксируют наиболее существенные ошибки, которые допускаются при работе в технике скетчинга, особенно на начальном этапе ее освоения. С другой стороны, ретрансляция этих тезисов студентам в форме «мобилизующих лозунгов» в значительной степени помогала им корректировать ход своей работы, увязывая его с конечной целью.

Такое прямое участие преподавателя в процессе студенческой работы – еще одна из важных особенностей именно акварельного скетчинга, где все делается практически сразу и своими руками, индивидуально. В акварели исправить ошибки и просчеты, как правило, невозможно, их можно только избежать. Соответственно, руководитель должен непосредственно участвовать в процессе выполнения работы, помогая студентам «ставить» руку, а также практически и теоретически осваивать методику работы.

Выводы. Таким образом, конкретный практический опыт преподавания акварельного скетчинга показал продуктивность смешивания (гибридизации) техник. С одной стороны, это позволяет студенту использовать и развивать целую палитру своих начальных навыков. С другой стороны, он учится объединять их в единое графическое и художественное целое, вырабатывает архитектурно-художественный вкус, развивает творческую самодисциплину.

Опора на акварель создает техническую базу для такого объединения: благодаря доступности освоения и разнообразию техник самой акварели, а также ее потенциальной сочетаемости с другими графическими и живописными техниками. Акварель может быть как ведущей техникой наброска, так и начальной стадией, «подмалевком», который затем дорабатывается другими материалами.

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. *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.
3. *Ричардс Д.* Уличный скетчинг / Д. Ричардс; пер. с англ. М.А. Бабук. – 2-е изд. – Минск: Попурри, 2019. – 264 с.
4. *Холмс М.Т.* Городские зарисовки / М.Т. Холмс; пер. с англ. М.А. Бабук. – Минск: Попурри, 2015. – 144 с.

Список источников

5. Самойлов В.В. Личный архив.