

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Кафедра «Изобразительные дисциплины»

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ

Методические указания
для студентов бакалавриата
направлений «Архитектура»
и «Дизайн архитектурной среды»

Бишкек 2020

УДК 7.041.2
О 29

Рецензент:

В. Р. Файзыев – доц., зав. кафедрой
«Изобразительные дисциплины» КРСУ

Составитель:

Ч. Шаршеналиев

Рекомендовано к изданию
кафедрой «Изобразительные дисциплины» КРСУ

О 29 ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ: методические указания для студентов бакалавриата направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» / сост.: Ч. Шаршеналиев. Бишкек: КРСУ, 2020. 48 с.: ил.

Данная работа рассматривает основные виды скульптуры, излагаются рекомендации для практического применения ее приемов и методов для выполнения учебного задания «Объемно-пространственная композиция в архитектурной среде».

© ГОУВПО КРСУ, 2020

Объемно-пространственная композиция в архитектурной среде

Введение

Курс скульптуры по объему часов больше ознакомительный и вспомогательный по спецпредметам – архитектурное и дизайнерское проектирование. Профессия архитектора и дизайнера требует от будущего специалиста умения адекватно представить и отобразить трехмерную предметную композицию на плоскости, а также точное отражение мыслей, идей, фантазий автора, без которых невозможно само понятие творчества.

Умение увидеть будущий объект с разных точек зрения, в различных ракурсах, проекциях, снаружи и изнутри прежде, чем это найдет отражение в строгих чертежах, т. е. развитое пространственное мышление, – это одна из основных задач архитектора и дизайнера. И в этом основное отличие от задач чисто художественных, когда сама «картина» и является целью творческого процесса. Без развития объемно-пространственного мышления невозможно фантазировать, сочинять, творить, писать и рисовать на двухмерной плоскости трехмерные объемы. Объем – первичная форма, с которой начал свою строительную деятельность человек. Поставив вертикально камень, отметил место, чтобы лучше ориентироваться в пространстве. Во все времена значительные события отмечались возведением монументов, которые представляли, как правило, объемы, обтекаемые пространством. Это сразу выделило их из окружения. Объем – одна из самых активных форм. А форма – это основной объект художественного творчества архитектора и дизайнера, создающего вещественную среду обитания человека. Недаром великий французский художник П. Сезанн (1839–1906 гг.) говорил, что «все в природе предстает нам как цилиндр, конус или сфера». Почти все дизайнерские школы XIX–XX веков изучая форму, объем, стали работать по этим направлениям. Опираясь на особенности зрительного восприятия, студентам необходимо изучить и освоить каким образом только на основе количественных изменений пространственных форм, их сочетание (величина, вес, масса, положение в пространстве, пропорции и т. д.) можно получить эмоционально выразительную и содержательно заданную

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Пояснение объемно-пространственной композиции.....	9
Сущность и содержание объемно-пространственной композиции в архитектурной среде.....	9
Цель и ход выполнения задания	11
Основные термины и понятия	11
Приложения.....	13
ЛИТЕРАТУРА	46

объемно-пространственную композицию. Объемно-пространственная композиция определяется не столько развитием формы по координатным направлениям, сколько таким соотношением массы и пространства, при котором преобладают именно его объем, масса, а пространство композиционно подчинено ему. Объемно-пространственная композиция характеризуется наличием пространственных элементов в трех координатных направлениях при соблюдении их компактности. Она воспринимается, как правило, с разных сторон, хотя часты случаи ее преимущественные восприятия с одной или с двух сторон, например, в условиях однонаправленного движения. Зритель находится, как правило, снаружи объемно-пространственной формы.

К объемно-пространственной композиции можно отнести произведения искусства, имеющие три измерения – длину, ширину и высоту, т. е. параметры, характеризующие объем вообще и решающие художественные задачи. Это различные скульптурные пластические формы, можно и формы декоративного характера, инсталляции, различные утилитарные объемы, в общем, все, что включает в себя объемно-пространственные формы. Даже в этом простом перечислении чувствуется, какое широкое применение может иметь объемно-пространственная композиция. В поиске нужной формы объемно-пространственные композиции сочетались с поисками методов предания ей выразительности и красоты. Работая над объемной формой, студент не должен забывать о фактуре и цвете, как активных изобразительных средствах, помогающих создать тот или иной художественный образ. Дошедшие до нас шедевры объемно-пространственной композиции и через сотни лет поражают сочетанием предметов и художественной завершенностью формы, функциональной продуманностью, выразительностью цвета, фактуры.

Окружающее пространство активно влияет на восприятие объемно-пространственной композиции. Оно выражается в субъективной и часто временной оценкой произведения. Рассмотрим простой пример – мраморную парковую скульптуру. Сменяемость фактуры (цвет), связанная со сменой времен года, создает большое различие в восприятии достоинств объемной композиции. То мы видели вокруг нее пушистые снега, то они становятся мокрыми, то

зелень листвы окружает ее, то золото осени. А то вдруг появляются солнечные блики с рефлексами от яркого освещения и тень. Кто-то увидит эту скульптуру словно высеченную из серого мрамора на фоне снега, кто-то абсолютно белой на фоне яркой зелени. Даже формы объема могут ощущаться по размеру в силу созданного образа и влияния окружающего пространства. В нашем случае должны учитывать архитектурную среду (парковые зоны, разные местности). Поэтому, определенные композиционные задачи, необходимо учитывать взаимодействие объема со средой, ее пластикой, колоритом, фактурой, освещением и т. д. Существует ряд аспектов, которые играют немаловажную роль в определении достоинств в объемно-пространственной композиции. Один из них – проблема вписывания объема в окружающее пространство. Поэтому взаимодействие объема и плоскости должно быть четко продумано автором для того, чтобы найти оригинальное решение. Если живописное произведение вычленяется из окружающей среды в основном по средствам рамы, тем самым ограничивая воздействие этой среды, то объемно-пространственная композиция волей-неволей требует к себе другого отношения, другого подхода, который заключается в существовании с окружающим миром. Роль рамы для произведения, выполненного в объеме, часто играет постамент. Он служит тем ограждением, которое помогает вычленить самостоятельную объемную композицию, скомпонованную по своим принципам из окружающего пространства.

Фактура, как средство выражения художественного образа, оказывает большое влияние на восприятие объемно – пространственной композиции. Сам способ изготовления объема обуславливает фактуру. Материал, будь то дерево, металл, камень, керамика, или что-либо другое должен наложить свой отпечаток на трактовку формы, соответствуя собственной пластике, выявляя способ изготовления. Но когда студент делает работу в пластилине и хочет фактурой где-то обогатить или подчеркнуть, то должен делать фактуру на формах лепками, наложив следы инструментами и т. д. Тем самым, выражая художественный образ объемно-пространственной композиции, также можно сочетать несколько фактур, отдав предпочтение наиболее выразительной. Но обилие при-

менения фактур, тем более в равных количествах и одинаковых качествах, несет за собой потерю выразительности, неожиданности, интриги, контраста, что важно в любом произведении искусства.

Масштабность – это еще один важный фактор, влияющий на восприятие объемно-пространственной композиции. Очень важно правильно найти размер объемной композиции, соотношение к человеку, пространству, т. е. масштабность. Проблема масштаба одна из центральных в создании объемно-пространственной композиции. Но на восприятие формы объема большое влияние оказывает и соотношение размеров формы, деталей и целого объема, т. е. пропорции. Кроме того, очень важно соотношение объема и того пространства, в котором он находится, иначе говоря, система пропорций. Соразмерности можно добиться путем пропорционирования, расчленения большого объема, сохраняя целостность восприятия форм, введением мелких деталей, снижающих противостояние человека и объема. И наоборот, обобщением, укрупнением пластической темы очень мелкого объема можно приблизить его восприятие к наиболее удобным для современного человека размерам. Отношение к размерам, создающим наибольший комфорт для человека, по всей видимости, меняется. Если огромные объемные композиции, относящиеся к определенным стилям, эпохам или идеям, подавляли человека своей массой, низводя его до уровня муравья, то в настоящий момент приоритет завоевывает человек. В объемно-пространственной композиции, как и в любой другой композиции, действуют те же закономерности, используются те же средства для создания гармоничной композиции. Так, закон равновесия – необходимое условие существования любой композиции. Это связано с тем, что в объемно-пространственной композиции нагляднее, весомее, осязаемее выражается неуравновешенность всего объема или отдельных его частей. В связи с необходимостью кругового обзора объемной формы, нужно добиваться ее равновесия со всех сторон. Для этого существуют различные приемы. Например, чтобы утяжелить какую-то часть объема, можно укрупнить ее по форме, изменить степень проработки, активно развить движение в утяжеляемую часть, применить более грубую фактуру и степень ее обработки, задействовать более тяжелый по ощу-

нию материал. При создании уравновешенной объемно-пространственной композиции обязательным условием является композиционное единство. Оно выражается единством пластической формы, фактуры, целостностью художественного образа. Другие необходимые условия – соподчинение частей и целого (художественный образ диктует тему, та в свою очередь – форму, а форма – фактуру), соответствие приемов и средств, главной задаче – созданию художественного образа объемно-пространственной композиции. Для решения этой задачи выбираются соответствующие средства – законы композиции. Роль объемно-пространственной композиции не сводится лишь к возможности выразить задуманное – это, прежде всего, способ создать уникальное произведение, раскрыть индивидуальность автора. Таким образом, свободное оперирование объемно-пространственными образами является тем фундаментальным умением, которое объединяет разные виды учебной и трудовой творческой деятельности. Отсюда можно сделать вывод, что объемно-пространственная композиция является одним из эффективных средств, для развития профессиональных компетенций будущих архитекторов и дизайнеров.

Пояснение объемно-пространственной композиции

Процесс работы над объемно-пространственной композицией предусматривает комплексное решение ряда связанных задач: художественно-образных, конструктивно-плоскостных, функционально-технических, экономических и т. д.

Задача курса – ознакомить студентов с общими теоретическими положениями и сформировать начальные практические навыки в использовании объемно-пространственной композиции в архитектурной среде, как инструментария и методологической основы практической деятельности архитекторов и дизайнеров.

Сущность и содержание объемно-пространственной композиции в архитектурной среде

Художественно-образные аспекты архитектурной композиции опираются на систему определенных закономерностей. Развитие современной архитектуры требуют разносторонне смотреть на форму, строение, образ и цвет. Современный архитектор и дизайнер должен знать и владеть основными навыками рисунка, живописи и скульптуры, так как в своей дальнейшей самостоятельной практической деятельности придется часто сталкиваться со скульптурой и при проектировании монументов, и организации внешней пространственной среды, и при решении интерьеров (экстерьера). Таким образом, скульптура, как вид изобразительного искусства, тесно связана с архитектурой и дизайном.

Для студентов самым важным является умение адекватно представить и отобразить трехмерную ситуацию на плоскости. Однако конечной целью обучения будущего архитектора и дизайнера являются те самые навыки отображения внешнего мира, получение «картины», и точное отношение мыслей, идей, фантазий автора, без которых невозможно само понятие творчества. Умение увидеть будущий объект или композицию с разных точек зрения, в различных ракурсах, развитое пространственное мышление – это одна из основных задач дизайнера и архитектора. И в этом основное отличие от задач чисто художественных, когда сама «картина» и является целью творческого процесса.

Объемно-пространственная композиция в архитектурной среде должна легко и ясно восприниматься на любом расстоянии и с любого ракурса. Объемно-пространственная скульптурная композиция в архитектурной среде, не обладающая этим качеством, когда детали не связаны ни массой своей, ни ритмом с общим силуэтом, становится дробной, запутанной, что снижает ее художественность. Работая над созданием композиции, предусматривается поэтапное выполнение задания. Студент, прежде всего, должен уметь мыслить в пространстве, творчески подходить, анализировать в процессе работы, когда в сочетании с эмоциональным настроением в голове проигрывается масса вариантов. И каждый раз, отсекая все ненужное, формируется несколько решений данного замысла. Студент должен фиксировать свои идеи на бумаге карандашом в эскизном порядке. Без навыков по рисунку, не обладая пространственным мышлением, создать объемно-пространственную композицию невозможно. А умение владеть знаниями по рисунку и мыслить в пространстве над заданием, делает оригинальными его работы.

Студент, наметив одно решение после поиска графическим путем, конечно должен выбирать наиболее удачный эскиз. А идея бесконечная и по ходу в процессе работы может меняться по всем критериям композиции, пока автор не почувствует, что именно этот вариант может выразить то, что он ищет.

Затем студент приступает к выполнению чистовой работы, более емкой, которая наполняется деталями, уточняется пластический строй композиции, острее отрабатывается эмоциональное звучание замысла. Таков процесс создания объемно-пространственной композиции. Выявляя объемно-пространственную композицию в архитектурной среде, необходимо решить важную задачу – законченность композиции. Иными словами, рисунок ускоряет процесс мышления. В условиях поставленной задачи должны быть выполнены следующие требования: компоновка объемно-пространственной композиции в архитектурной среде; пропорция и масштаб; конструктивное пластическое решение; художественный образ.

Цель и ход выполнения задания

В этом задании необходимо выполнить объемно – пространственную композицию в архитектурной среде на дощечке размером 30x25 см, художественным пластилином в объеме 1,5–2 кг. Студент должен создать объемно-пространственную композицию и организовать форму, скомпоновать в пространстве, учитывая пропорции и масштабность. Можно решать композицию геометрическими формами или биоформами, но учитывая конструктивно-пластическое решение. От ритмического строя зависит эффективность и эмоциональное восприятие объемно-пространственной композиции. При выполнении этого задания, студент должен решить содержание композиции, используя законы симметрии и асимметрии. При симметричном решении все ее элементы уравновешены, массы сбалансированы. Это дает больше статичности композиции. При асимметричном решении допускается отклонение от основной оси и смещение центра тяжести, противопоставление друг к другу частей композиции и объемов. А это придает больше динамичности композиции.

Критерии оценок: оригинальность композиционного решения; целостность и выразительность форм; гармоничность композиции; художественный образ.

Основные термины и понятия

Гармония – согласованность, соразмерность частей (элементов) композиции и целого.

Динамика – зрительное восприятие движения, асимметричность формы.

Композиция (с лат. composition) – сочленение, составление, соединение, связь, построение, структура.

Контраст – резкое отличие элементов композиции, четко выраженная противоположность.

Масштаб – выражение относительной величины формы, соразмерной в той или иной степени с другой исходной величиной или, в композиционном плане с тем впечатлением, которое производит эта форма на человека. В распространенном значении такая

величина включает отношение натурального размера к изображаемому размеру.

Метр – простейший порядок, основанный на повторении разных элементов.

Нюанс – простейший порядок, основанный на повторении разных элементов композиции по основным композиционным признакам.

Ритм – более сложный, чем метр, порядок чередования элементов композиции (размерных элементов, порядок сочетания линий, объемов плоскостей).

Статика – стабильные формы: квадрат, прямоугольник, параллелепипед, положенный на широкое основание, куб, пирамида с квадратным основанием.

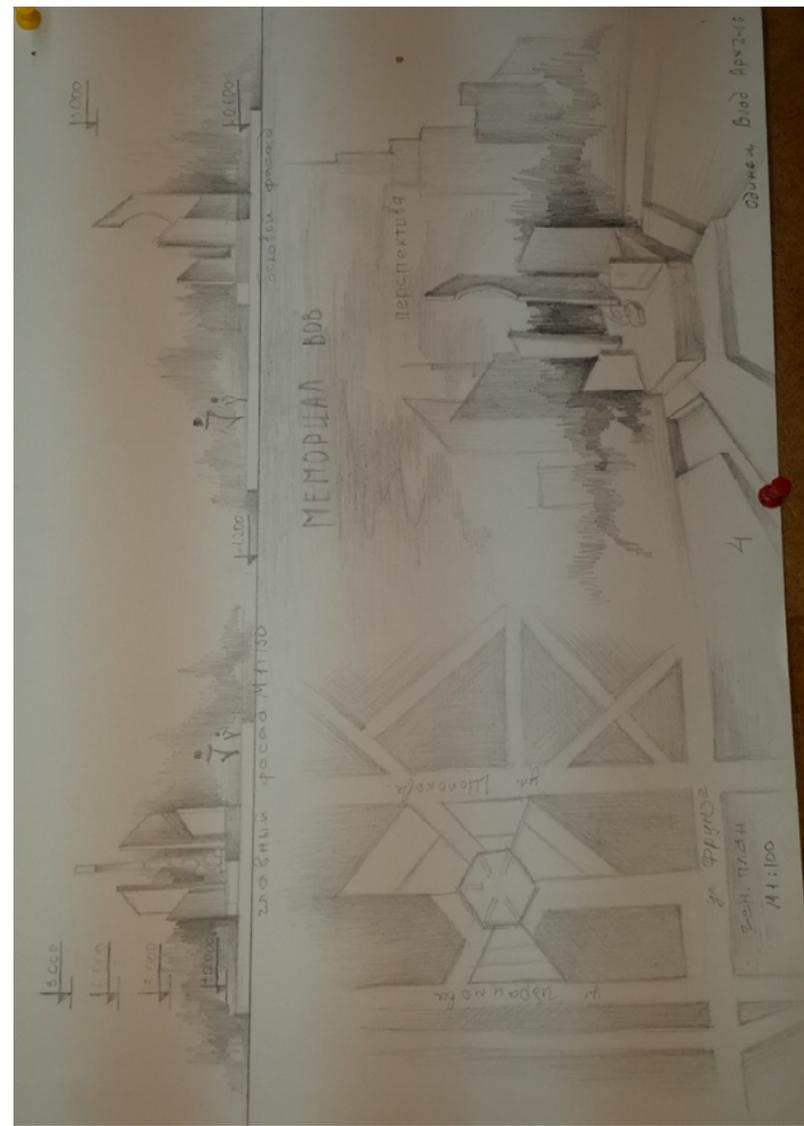
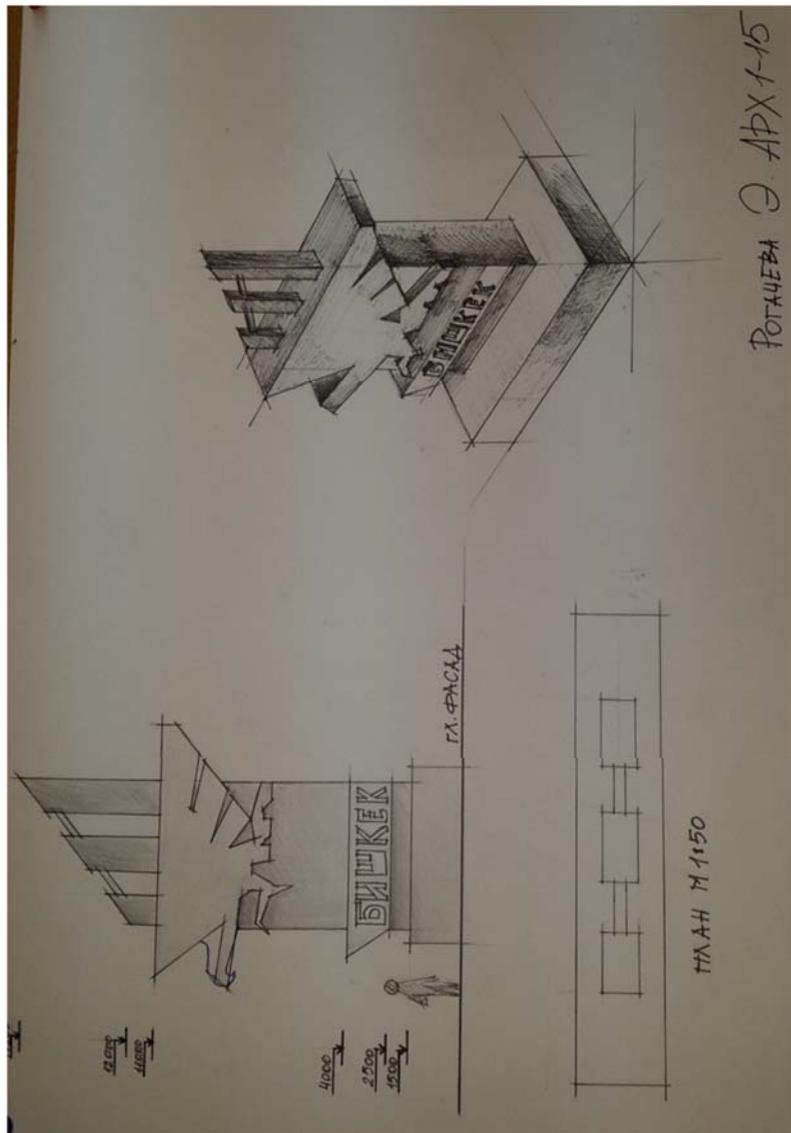
Симметрия – расположение элементов композиции вокруг главной оси композиции. Виды симметрической композиции: зеркальная, осевая и винтовая.

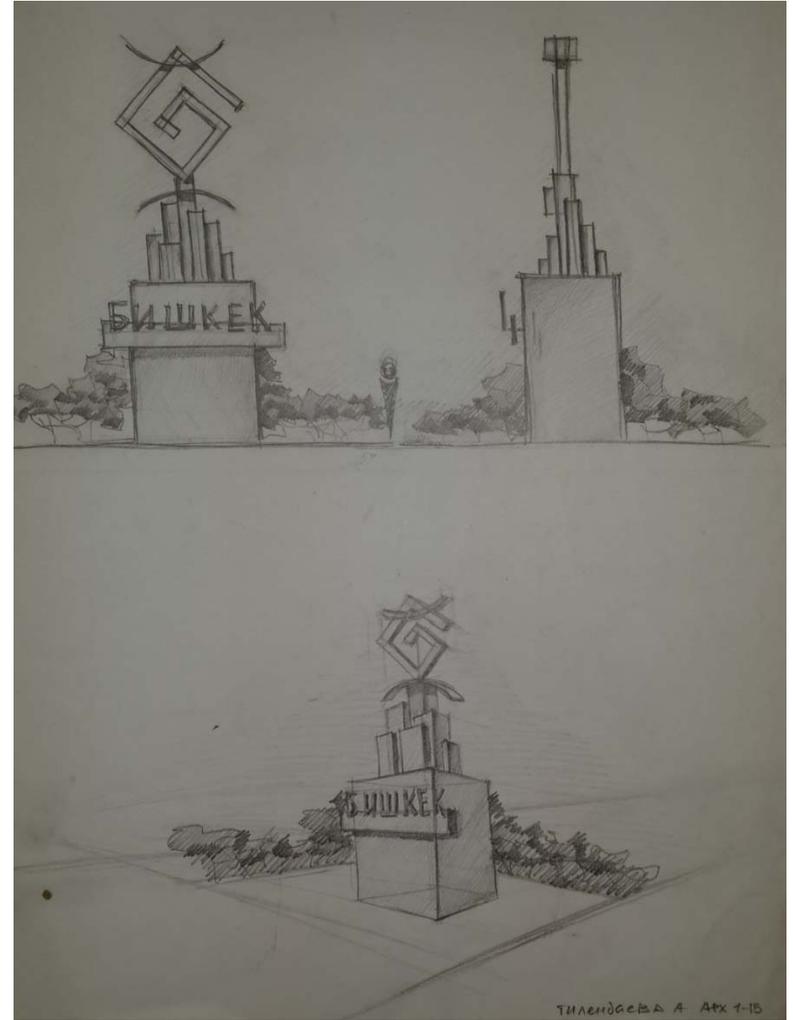
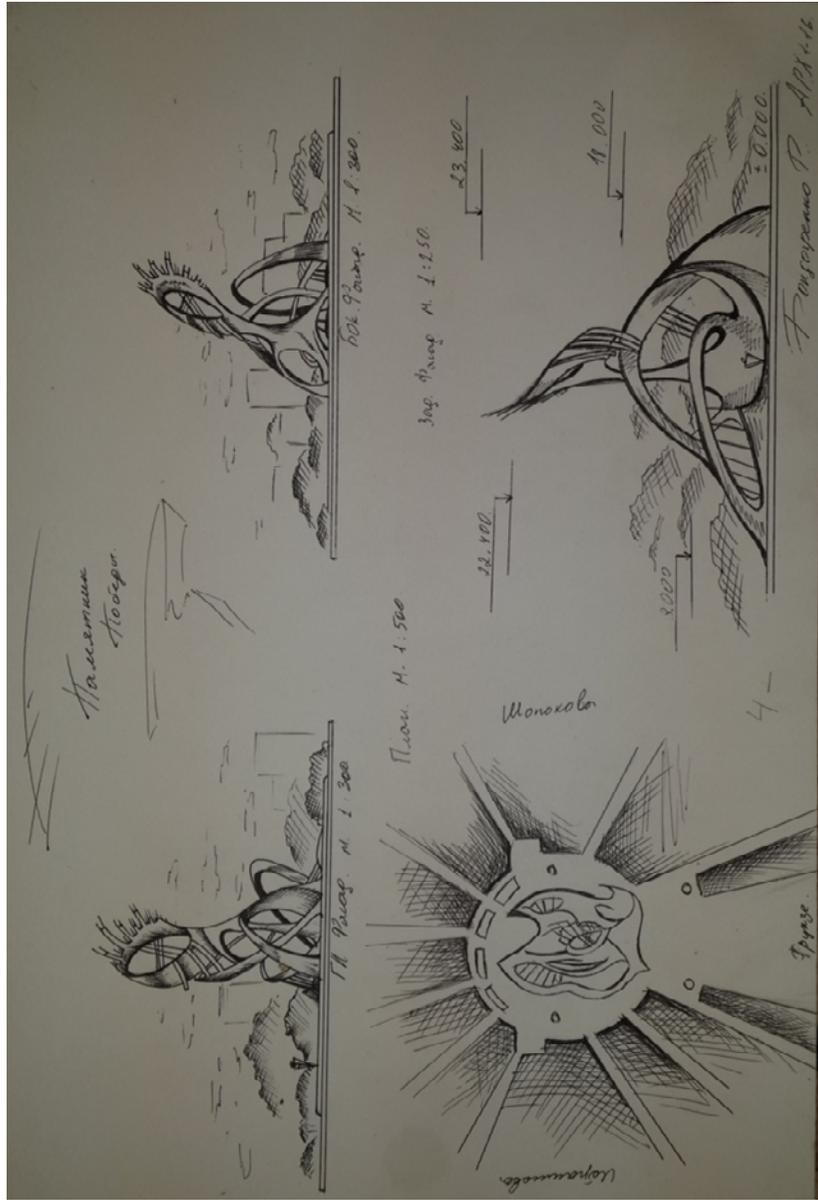
Асимметрия – несколько осей композиции, расположенных в разных координатных направлениях.

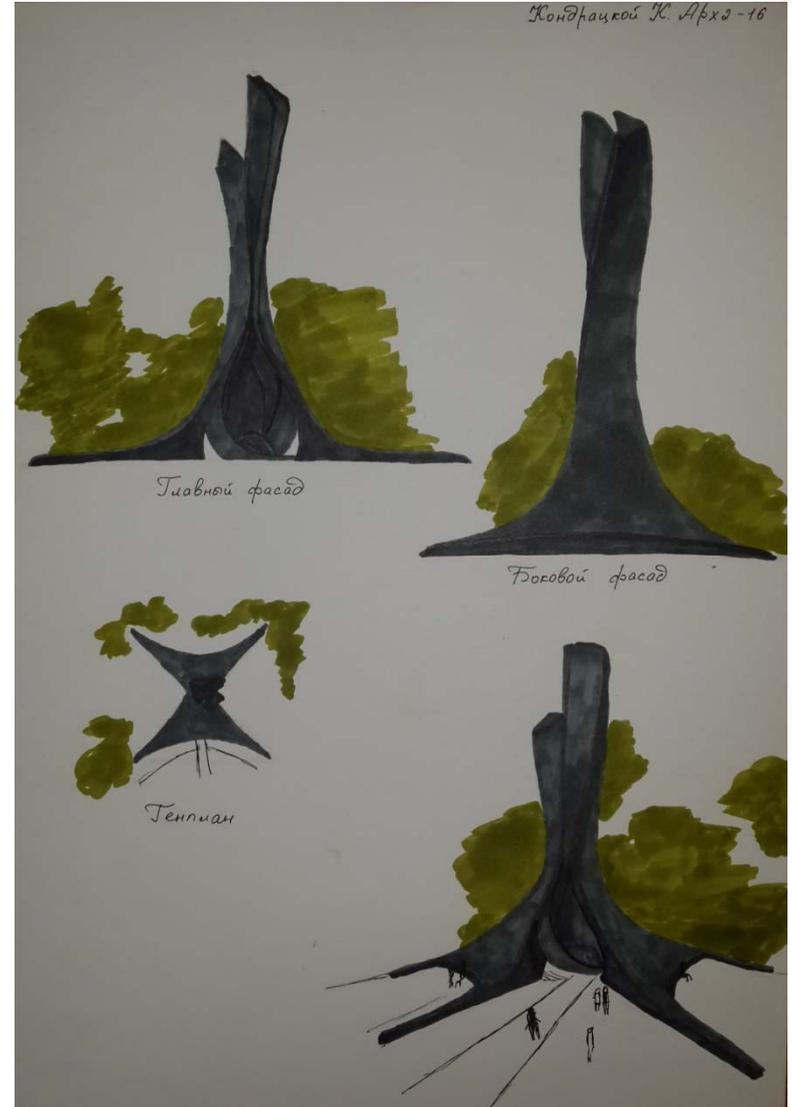
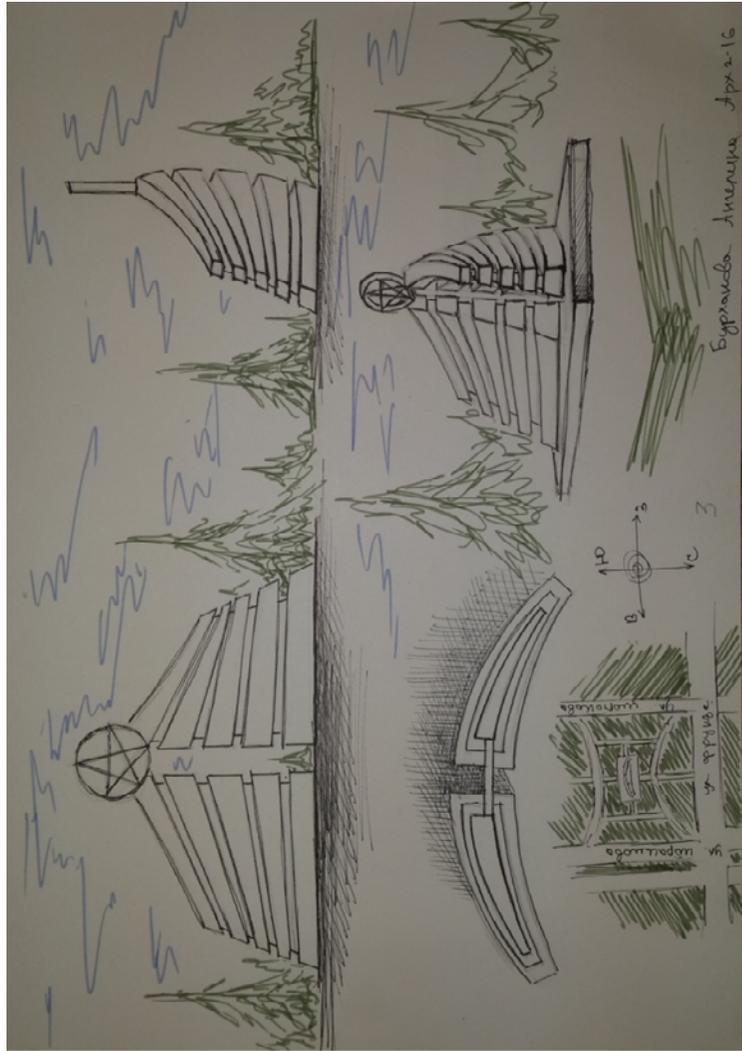
Пропорция – это связь между двумя величинами формы – выражение отношения. Золотое сечение. Сближенные и отдаленные отношения форм.

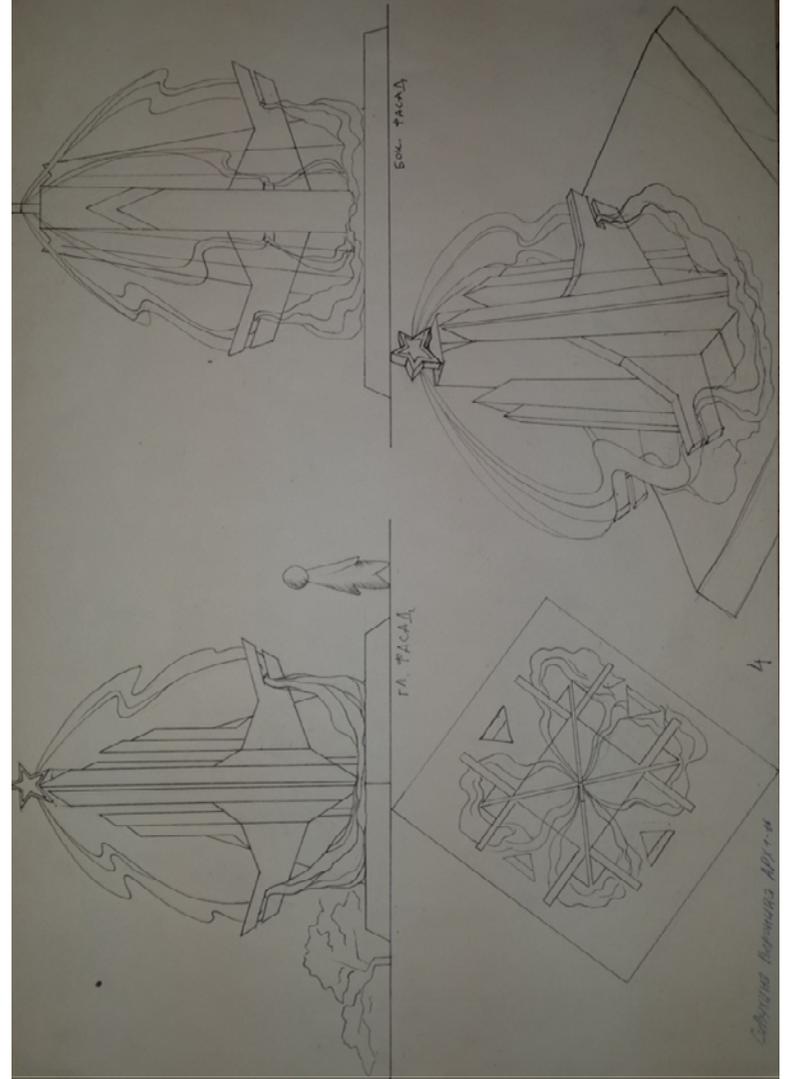
Фактура – характер поверхности художественного произведения, ее обработки.

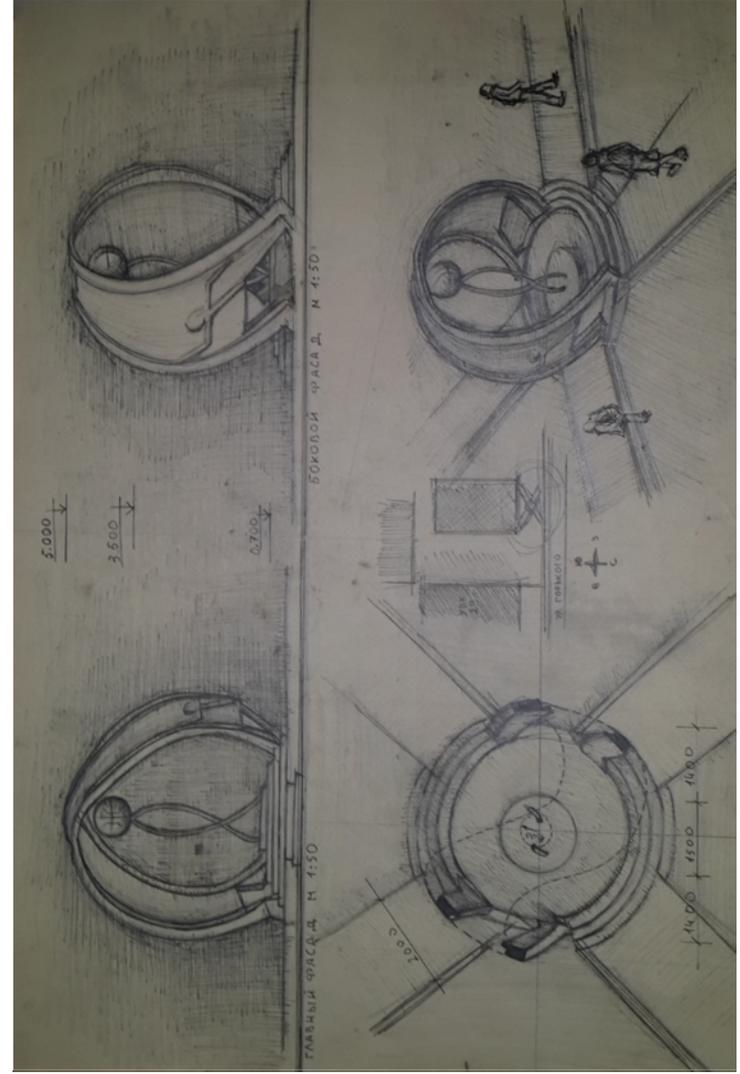
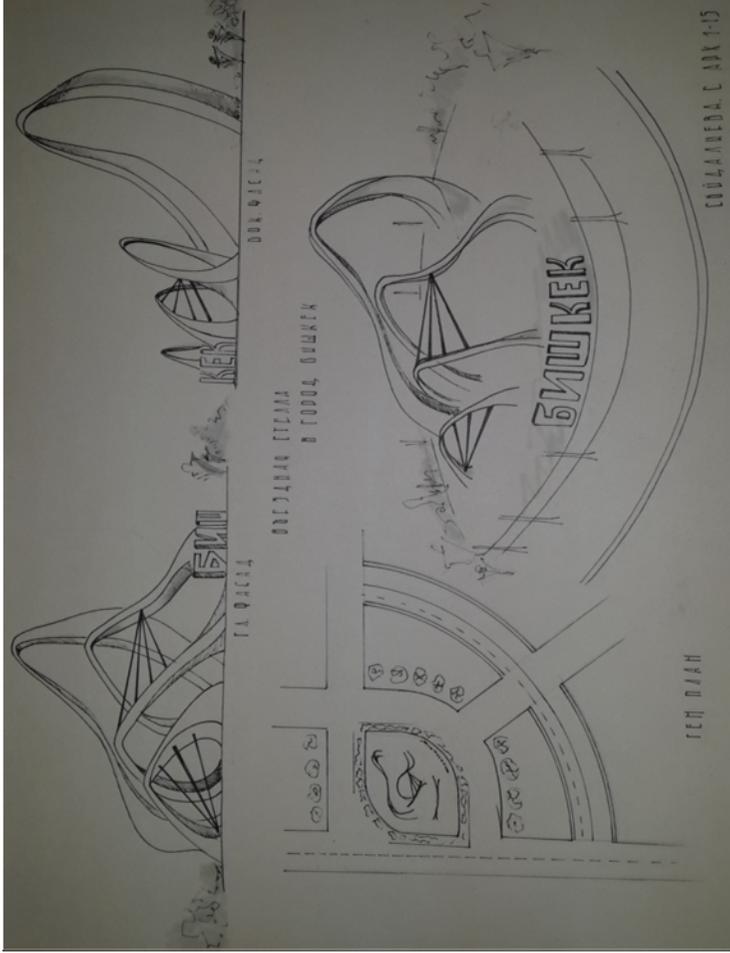
Приложения

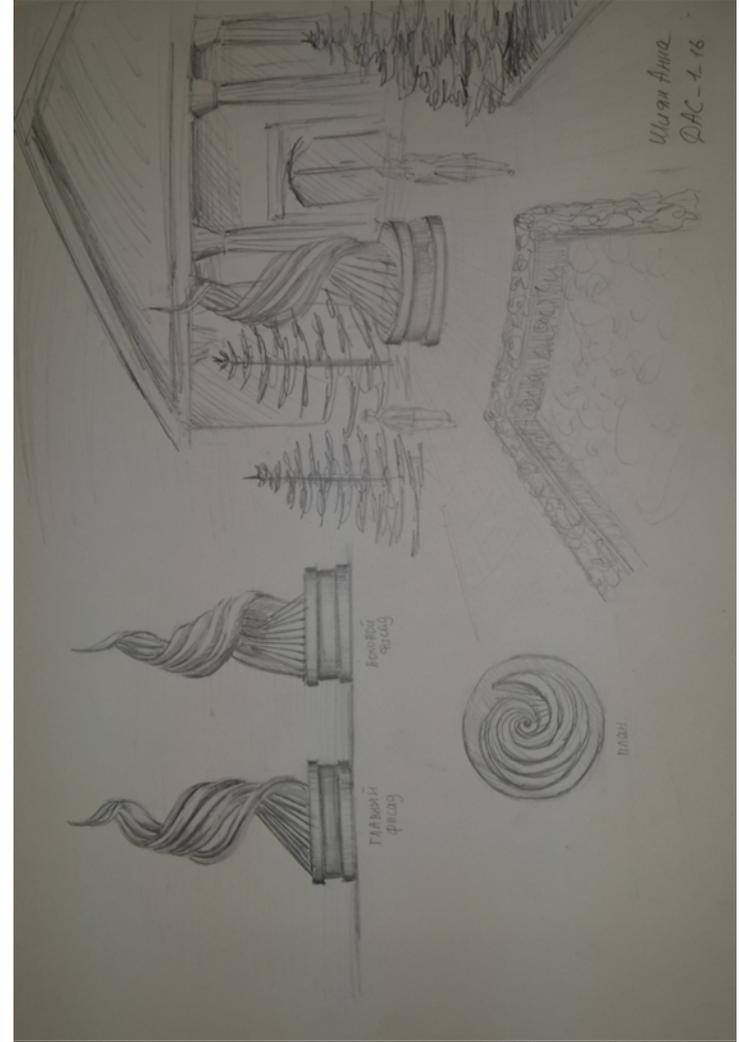
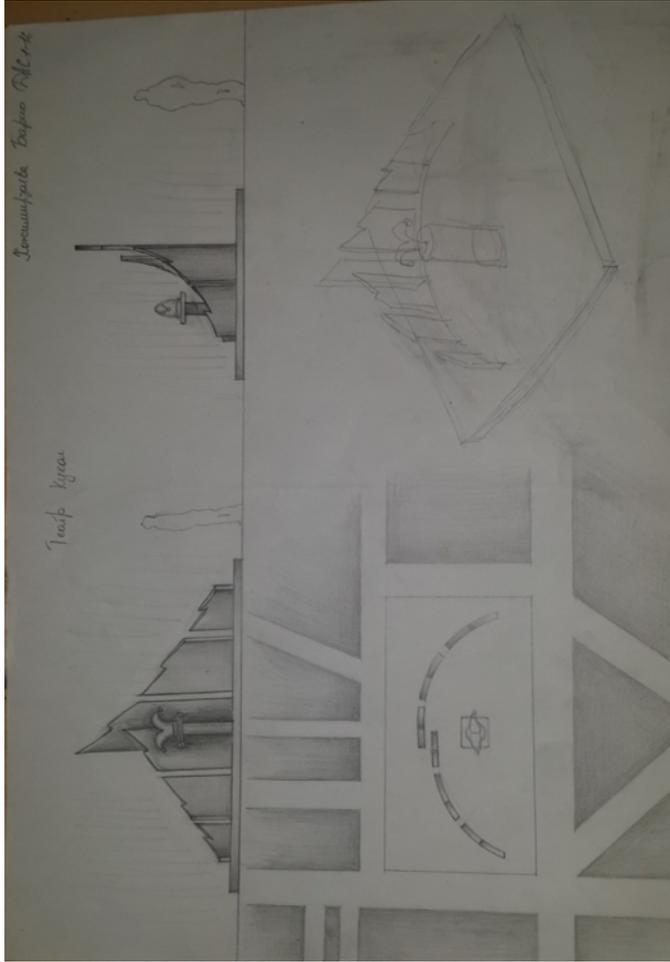

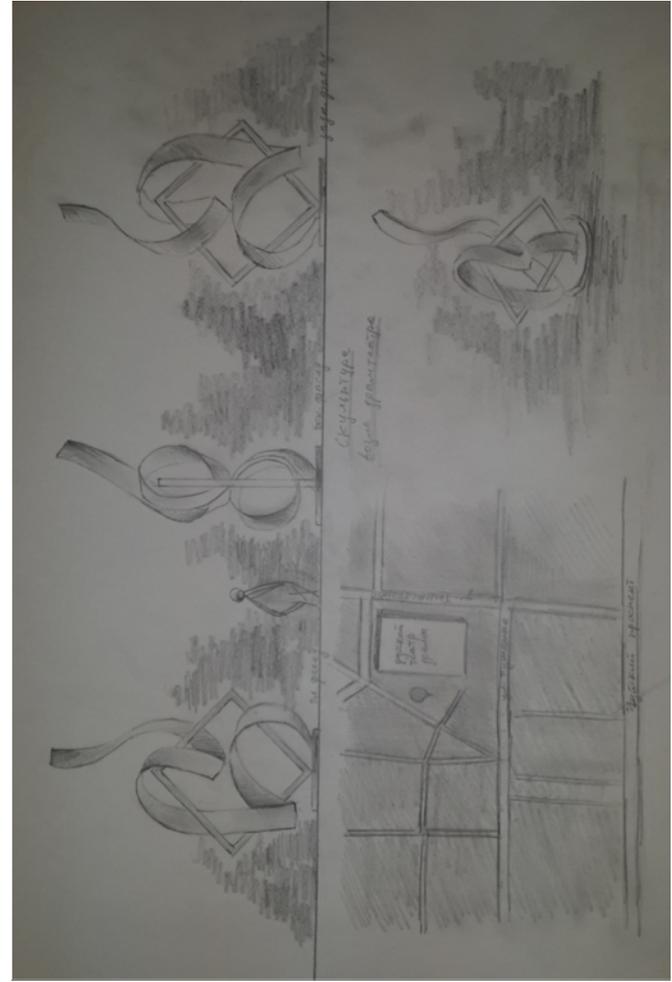
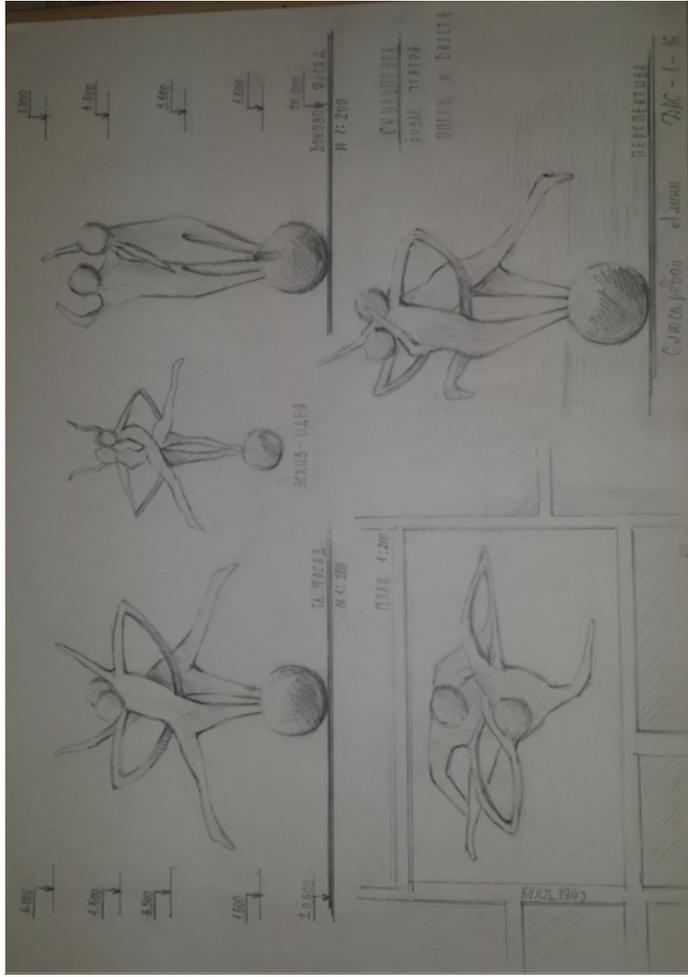

Литература

1. Вельяминов С. И. Скульптура, Лепка: учебно-методическое пособие. Гомель. 2007
2. Е. П. Львова. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн: учебное пособие. СПб.: Питер, 2007.
3. История мирового искусства, БММ, М., 1998.
4. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства, М.: Изобразительное искусство, 1985.
5. История зарубежного искусства, М.: Изобразительное искусство, 1984.
6. Шмидт И. М. Беседы о скульптуре, М.: Искусство, 1963.

Составитель:
Чынгыз Шаршеналиев

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
КОМПОЗИЦИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ

Методические указания
для студентов бакалавриата
направлений «Архитектура»
и «Дизайн архитектурной среды»

Компьютерная верстка – *Э. А. Галяутдинова*

Подписано в печать 27.12.2019.
Формат 60x84¹/₁₆. Офсетная печать.
Объем 3,0 п. л. Тираж 100 экз. Заказ 196

Отпечатано в типографии КРСУ
720048, г. Бишкек, ул. Анкара, д. 2а