

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ В МОСКОВСКОМ АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ)

Н.Г. Панова

Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы колористического формообразования в системе обучения в архитектурной школе. Выявляется значимость дисциплины «Архитектурная колористика» в подготовке архитектора. Дается анализ колористических упражнений, целью которых является изучение влияния действия полихромии на формообразование. Анализируются возможности создания с помощью цвета визуального ощущения новой пластической формы. Выводы формируются на основе практической работы автора статьи со студентами Московского архитектурного института (государственной академии).

Ключевые слова: архитектурная среда, объемно-пространственная форма, цвет, колористика, формообразование

SOME QUESTIONS FORMING COLORIST (FROM EXPERIENCE OF TEACHING THE MOSCOW INSTITUTE OF ARCHITECTURE (STATE ACADEMY))

N. Panova

Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia

Abstract

The article examines the coloristic formation in the education system in the School of Architecture. Revealed the importance of discipline «Architectural coloring» in the preparation of the architect. Analyzes of color exercises, which aim to study the influence on the shaping action of polychrome. The possibilities of creating with the help of color visual sensations new plastic form. Conclusions are formed based on practical experience of the author with the students of the Moscow Institute of Architecture (State Academy).

Keywords: architectural environment, three-dimensional form, color, coloring, shaping

Цвет и форма изначально связаны между собой, поскольку объективно являются составляющими элементами архитектурной среды. Архитектор использует цвет как композиционное средство, поэтому ему необходимо понимать формообразующее действие цвета, точнее - полихромии. «Архитектура как пространственно-организованная среда, окружающая человека, в значительной степени формируется использованием цвета. Особенно это относится к объектам, расположенным в открытом пространстве, поскольку они воспринимаются зачастую чисто визуально... Элементы архитектурной формы, в том числе и цвет, при соответствующих сочетаниях представляют собой средства выражения архитектурного сооружения и его эстетических достоинств. Этим определяется роль полихромии в создании архитектурной формы. Связывая объем и пространство, полихромия выступает в то же

время как материал и инструмент для формирования архитектурной композиции» [4, с. 6].

Цвет - средство формообразования, способное подчеркнуть размеры сооружения, акцентировать внимание на функциональном назначении объекта, усилить его эмоционально-образный эффект. Цвет способен визуальнo изменять или трансформировать архитектурный объект, придавать ему легкость или монументальность. Современная архитектурная среда стала больше наполняться цветом, который, к сожалению, все еще выступает второстепенным средством, не влияющим на выразительность и идейно-художественный образ этой среды. В основе этой проблемы лежит непонимание формообразующего действия полихромии, и как результат - исключение или случайное использование цвета в архитектурном проектировании.

В Московском архитектурном институте при изучении дисциплины «Архитектурная колористика», которая преподается на 3 курсе, студент знакомится с формообразующим действием полихромии. В основу дисциплины положен курс упражнений «Цвет и Форма», разработанный в 1972 году Ефимовым А.В., в настоящее время профессором, заведующим кафедрой «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ¹. Дисциплина «Архитектурная колористика» преподается педагогами кафедры «Дизайн архитектурной среды» и открыта для студентов направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». Первое знакомство с цветом в МАРХИ происходит еще на стадии подготовки абитуриентов.

В 2005 году на кафедре «Дизайн архитектурной среды» был внедрен и успешно зарекомендовал себя вступительный экзамен «Плоскостная колористическая композиция». При подготовке к нему «абитуриенты учатся применять разнообразные законы композиции, использовать возможности плоскостной живописи, учатся раскрывать и преобразовывать пространственные свойства и формы объектов в плоскостные изображения; занимаясь формализацией предметной постановки, абитуриент развивает свой творческий потенциал, индивидуальность мышления, композиционные умения. Художественно-познавательная, интеллектуальная и творческая деятельность абитуриентов на занятиях по плоскостной колористической композиции определяет развитие многоаспектного и междисциплинарного мышления и умений» [8, с. 232].

Дисциплина «Живопись» ставит целью развитие практических навыков работы с цветом, преподается на 1-2 курсах по направлениям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». «Живопись обладает той комплексностью использования различных средств и приемов, которая делает ее язык универсальным. В пространстве живописи одновременно работает и линия, как направление, и характер динамики, и пятно, как вещественность и материальность. Равнозначно воспринимаемы также и отдельные формы или объемы предметов и их взаимосвязи, образующие пространственную среду. Во взаимосвязи «живописного и графического», как двух форм и механизмов зрительного восприятия формируется целостный образ воспринимаемого или создаваемого пространства» [2].

В теоретической части дисциплины «Живопись» будущий специалист овладевает основами цветоведения, учится понимать образную, эмоциональную и декоративную роль цвета, познает свойства различных цветов, способы их взаимодействия и гармонизации, учится находить связь между формой и цветом, закономерностями построения картинной плоскости. После первого знакомства с цветом и возможностями цветовой гармонизации, будущий специалист способен решать

¹ Автор выражает глубокую признательность проф. Ефимову А.В. за консультации по проблеме колористического формообразования.

различные композиционные задачи, создавать определенные цветовые эффекты в конкретных проектных решениях.

«На кафедре «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ обучение по дисциплине «Живопись» дает фундаментальные знания основных закономерностей, средств, способов и приемов живописного изображения, которые необходимы для художественно-проектной деятельности будущего архитектора-дизайнера. Целью дисциплины является профессиональная колористическая и изобразительная подготовка будущего специалиста, владеющего возможностями плоскостного, объемного и пространственного живописного изображения, способного понимать специфику предмета и использовать возможности живописи как элемента архитектурной композиции и средового дизайна, развитие способности осмысленного зрительного восприятия окружающего мира и навыков создания выразительной формы, формирование основ проектно-художественного мышления» [9].

В процессе обучения у студентов развиваются навыки беспредметного выражения на плоскости того или иного замысла, связанного с архитектурно-дизайнерским творчеством.

Дисциплина «Архитектурная колористика» преподается для всех студентов МАРХИ, позволяет понять инструмент воздействия полихромии на объемно-пространственную форму, сформировать у студента целостное знание о цвете как органической составляющей архитектурной среды, выработать способность к колористическому мышлению и профессиональному изложению цветовой концепции соответствующим проектным языком, изучить формообразующее действие полихромии. В процессе изучения данной дисциплины студент знакомится с основами цветоведения и архитектурной колористики, закономерностями воздействия цвета на человека, что необходимо при решении всего многообразия архитектурно-дизайнерских задач.

Дисциплина «Архитектурная колористика» имеет целью овладение принципами формирования художественно-композиционного колористического мышления; профессионального использования цвета в архитектурно-дизайнерском творчестве.

Дисциплина состоит из двух частей:

1. «Основы архитектурной колористики» - лекционный курс, позволяющий студенту объединить отдельные сведения о цвете, получаемые по курсам архитектурной физики, истории искусств, архитектуры и градостроительства, материаловедения, архитектурного проектирования и других дисциплин, что формирует у студента основы цветового мышления, помогает профессионально применять цвет в учебном проектировании;

2. «Колористика в архитектурной композиции» - выполнение практических упражнений, целью которых является изучение формообразующего действия полихромии на макете или в компьютерном моделировании. «Изучение цвета в объемно-пространственной композиции наиболее полно отвечает специфике архитектурного творчества и является, поэтому, необходимым элементом изучения цвета архитектором. Для архитектора, суть работы которого заключается в формировании объемно-пространственной композиции, специфика изучения цвета исходит, прежде всего, из возможности использовать полихромии в качестве средства создания этой композиции. Средства формообразования с помощью цвета отчасти изучаются в работе на плоскости (например, в специальных композиционных заданиях), но на макете это изучение более эффективно. В работе с макетами студент знакомится с экспериментами, выраженными в трехмерной форме, которые ассоциируются с архитектурными сооружениями или их элементами, несмотря на условности в восприятии учебного макета. В работе студента-архитектора трехмерность создает неоспоримые преимущества в сравнении с упражнениями на

плоскости (живопись, чертеж). Изучение цвета на макетах – наиболее специфичный и весьма перспективный путь овладения цветом архитектором» [4, с. 159].

Студентам предлагается с помощью цвета решить различные композиционные задачи и проследить влияние цвета на формообразование:

Центральным упражнением является «ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ЦВЕТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ». В качестве исходных цветовых композиций предлагаются произведения мастеров мирового изобразительного искусства конца 19 – начала 21 веков. Наиболее предпочтительными являются работы, построенные на взаимодействии крупных цветовых масс, использующие преимущественно локальные цвета или близкие к ним. Педагоги определяют художественные течения, предлагают выбрать произведения мастеров мировой живописи, в которых композиционный и живописный строй находится на «границе» изобразительного и неизобразительного языка.

Например, такие направления мирового искусства и наиболее яркие их представители как: фовизм (Андре Дерен, Морис Вламинк, Анри Матисс, Альбер Марке, Рауль Дюфи); футуризм (Умберто Боччони, Джакомо Балла, Джино Северини, Карло Карра, Луиджи Руссолю); русский футуризм и кубофутуризм (Давид Бурлюк, Ольга Розанова, Александра Экстер, Аристарх Лентулов); органика (Михаил Матюшин, Борис Эндер, Ксения Эндер); лучизм (Михаил Ларионов, Наталья Гончарова) и др.

Цель упражнения: формализация изобразительной живописи и разработка архитектурной формы на основе полученной цветовой композиции.

На основе выбранных произведений студент создает формализованную версию произведения с четко выявленной композиционной структурой. Работа приводится к живописной и пластической формуле с использованием локально закрашенных геометрических форм. Затем, на основе полученной цветовой композиции, студент создает выразительный объем, в котором могут прочитываться архитектурные формы. На этапе формализации и проработки композиции необходимо акцентировать внимание на будущем пластическом объеме, который подчеркнет композиционную структуру созданной цветовой композиции.

Упражнение выполняется поэтапно:

1. Этап формализации, выявление графической структуры композиции, т.е. движение от изобразительности к беспредметности, абстракции (Рис. 1, Рис. 2).

Рис.1. Выявление графической структуры произведения Андре Дерена «Железнодорожный мост». Работа студентки МАРХИ Пучковой Е., 3 курс, 2013 г.

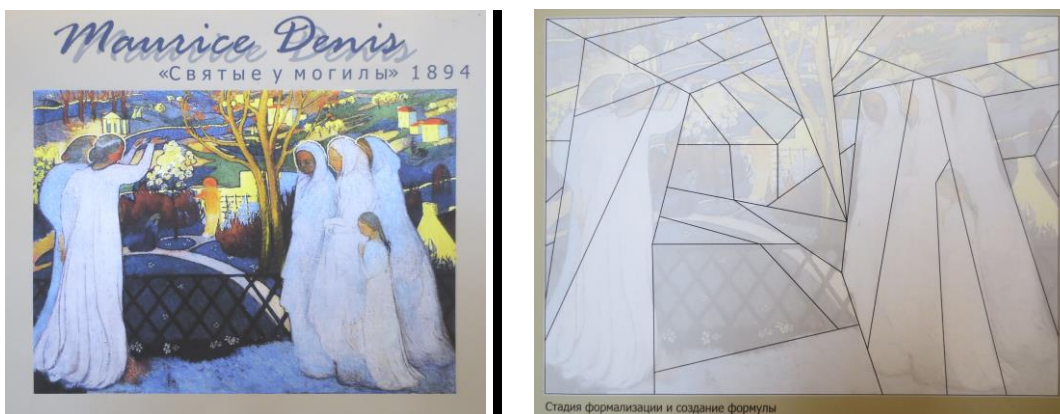

Рис. 2. Выявление графической структуры произведения Мориса Дени «Святые у могилы», 1894 г. Работа студентки МАРХИ Юмагуловой М., 3 курс, 2013 г. (Руководители: проф. Ефимов А.В., доцент Панова Н.Г.)

Формализация объекта (в данном случае – произведения живописи) – передача его содержания формальными средствами: структура объекта – линии, пятна, их взаимное расположение, ритм; колорит объекта – цветовая палитра и ее взаимосвязь со структурой. Таким образом, содержание произведения передается не изобразительными средствами, имитирующими элементы реального окружения, а формальными средствами, создающими новую беспредметную реальность.

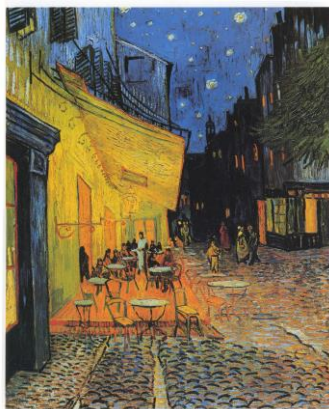
Для того, чтобы добиться формализации изобразительного строя картины, студенту предлагается выполнить один или несколько этапов работы на кальке. Акцент ставится на характерном композиционном строе картины, с выявлением цветовых доминант, ритма, динамики, статики и др. Калька в данном случае дает возможность избавиться от подробностей изобразительного языка, а также объединить близкие по цвету фрагменты композиции.

Для студентов сложность выполнения данного этапа заключается в чрезмерной детализировке, усложнении композиционного строя анализируемого произведения, в результате чего формализованное изображение теряет целостность и изначальный характер. Важно не просто обвести близкие по цвету фрагменты изображения, но и найти обобщенный, более целостный и формульный их силуэт, выявляя композиционную структуру произведения. При этом желательно работать мягкими карандашами или использовать угольный карандаш, который позволяет разным нажимом на грифель выявлять основные и второстепенные элементы композиционной структуры.

Формальный язык является инструментом архитектора или дизайнера, целью деятельности которых выступает создание объектов, не повторяющих существующую реальность, но создающих новую реальность, от малой формы до интерьера, от архитектурного объекта до фрагмента городской среды или природного ландшафта. Таким образом – формализованный объект – это полихромная конструкция, передающая наиболее существенные черты оригинала – произведения живописи.

В учебных целях целесообразно выбирать произведения, в которых прочитывается структурное построение, и в какой-то степени обозначены цветовые зоны (например, произведения Ван Гога, Гогена, Матисса и др.). Студент анализирует эти произведения с точки зрения структуры и палитры, отчасти снимая элементы изобразительности, обнажая, таким образом, структуру композиции и сводя палитру к меньшему количеству цветов, которые, однако, в своей совокупности передают общее эмоциональное содержание колорита произведения (Рис. 3 (а,б)).

a)

b)

Рис. 3 (a,b): а) Ван Гог. Уличное кафе в Арле, 1888; б) Морис Вламинк. Деревня на берегах Сены, 1915

Переход от изобразительной живописи к ее формализации требует от студента новой художественной ориентации, включающей аналитический компонент, развитие которого необходимо для его будущей архитектурно-дизайнерской деятельности.

2. Условная копия живописного произведения на основе выявленной графической структуры, определяющей очертания локальных цветовых пятен (Рис. 4).

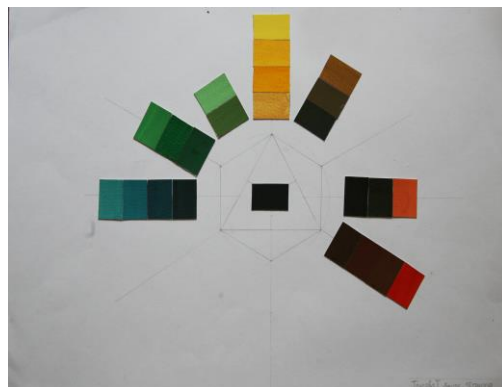
Рис. 4. Графический анализ и условная копия произведения Марка Шагала «Влюбленные». Работа студента МАРХИ Макеенко Д., 3 курс, 2013 г. (Руководители: проф. Ефимов А.В., доцент Панова Н.Г.)

Выполняя условную цветовую копию произведения, важно сохранить цветовой строй анализируемой картины с выявлением ее цвето-тональных особенностей. Необходимо делать акцент на плоскостной манере изображения без передачи авторского живописного языка. Выделенные на первом этапе графические структуры анализируются по цвето-тональным характеристикам. Студент выявляет доминантный цвет по количественному признаку, или анализируя его яркостные характеристики. В результате проведенного анализа, фрагменты композиции покрываются цветом локально. Важно работать кроющими красками - гуашью, темперой или акрилом. Но предпочтение, все же, следует отдавать темпере или акрилу, т.к. последующие слои цвета, наносимые друг на друга, не смешиваются между собой, и в отличие от работы гуашью, не изменяют своих тональных характеристик.

3. Определение характера цветового строя данного живописного произведения с помощью размещения образцов локальных цветов условной копии на схеме цветового круга Иттена, что дает возможность установить характер цветового строя картины (Рис. 5 (a,b)).

a)

b)

Рис. 5 (a,b): а) Цветовой круг И. Иттена [10, с. 33]; б) Анализ цветового строя произведения мастера по цветовому кругу И. Иттена. Работа студента МАРХИ 2013 г. (Руководители: проф. Ефимов А.В., доцент Панова Н.Г.)

4. Выполнение ахроматического варианта условной цветовой копии позволяет студенту проанализировать цвета по тону, что поможет в дальнейшей работе над объемным решением (Рис. 6).

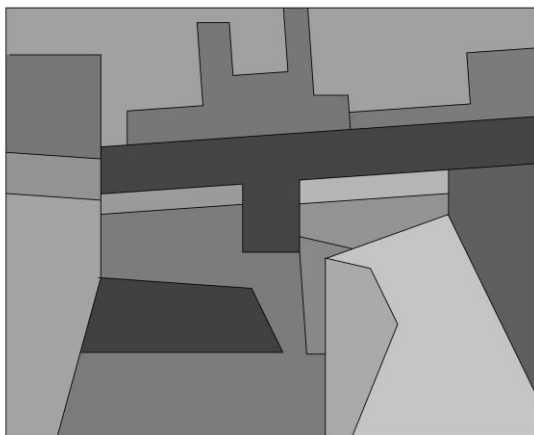

Рис. 6. Ахроматический вариант условной цветовой копии. Работа студента МАРХИ Пучковой Е., 3 курс, 2013 г. (Руководители: проф. Ефимов А.В., доцент Панова Н.Г.)

5. Выполнение макета/макетов или компьютерных архитектурных моделей на основе условной копии, использует эффект «Выступания-отступания цветов» (Рис. 7).

Результатом освоения предыдущих этапов работы является макет или компьютерная архитектурная модель, в которых цвет трактуется с точки зрения пространственного «выступания-отступания» с учетом композиционных особенностей изучаемого произведения. Если цветовой строй оригинала выполнен в сближенной по цвету и тону гамме, макет следует поднять на небольшую высоту, и он будет являться плоским рельефом. Если в произведении используются контрастные цвето-тональные отношения, макет представляет собой объемную композицию, элементы которой различаются по высоте.

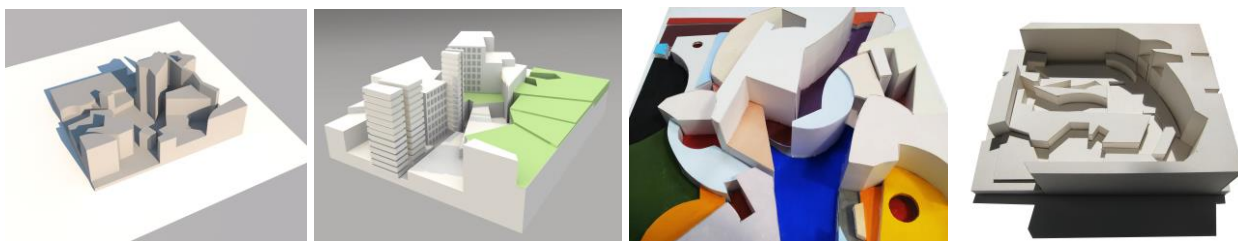

Рис. 7. Выявление разной пластики произведения мастера методом объемного моделирования. Работа студентов МАРХИ 2013 г. (Руководители: проф. Ефимов А.В., доцент Панова Н.Г.)

«Из цветоведения известно, что несколько цветовых образцов, фактически находящихся в одной фронтальной плоскости, обычно воспринимаются лежащими в нескольких плоскостях – ближе или дальше реальной. Этот эффект хроматической стереоскопии, известный в цветоведении под названием «выступление-отступление» цветов, во многом обуславливает процесс формообразования с помощью цвета» [4, с. 44].

Объемный макет можно выполнить в нескольких вариантах. Один необходимо оставить белым. На данном макете или компьютерной модели (если работа выполняется на компьютере) прослеживается влияние цвета на пространственное решение, т.е. прорабатывается формообразующее действие полихромии. На другом макете/макетах или компьютерных моделях можно использовать цвет. Это даст возможность проследить, как меняется визуальное ощущение объема под воздействием цветов разной насыщенности и светлоты. Например, если выступающий объем покрыть темным фиолетовым или синим цветом, он будет казаться ниже (Рис. 8). А если низкий объем покрыть цветом светлым, то он будет казаться выше (Рис. 9). Если макет разместить на темном фоне, то эффект «выступления-отступления» цветов усилится (Рис. 9).

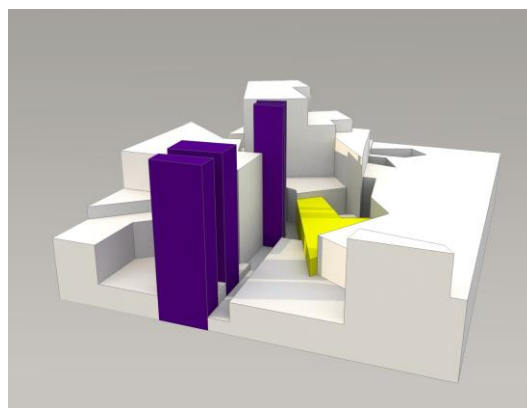
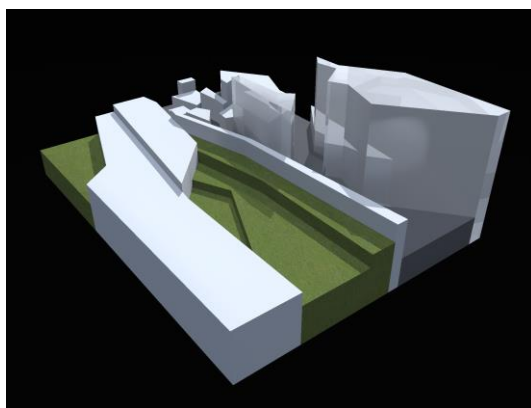

Рис. 8. Выявленная пластика произведения методом объемного моделирования с цветовым акцентом темного тона. Работы студентов МАРХИ 2013 г. (Руководители: проф. Ефимов А.В., доцент Панова Н.Г.)

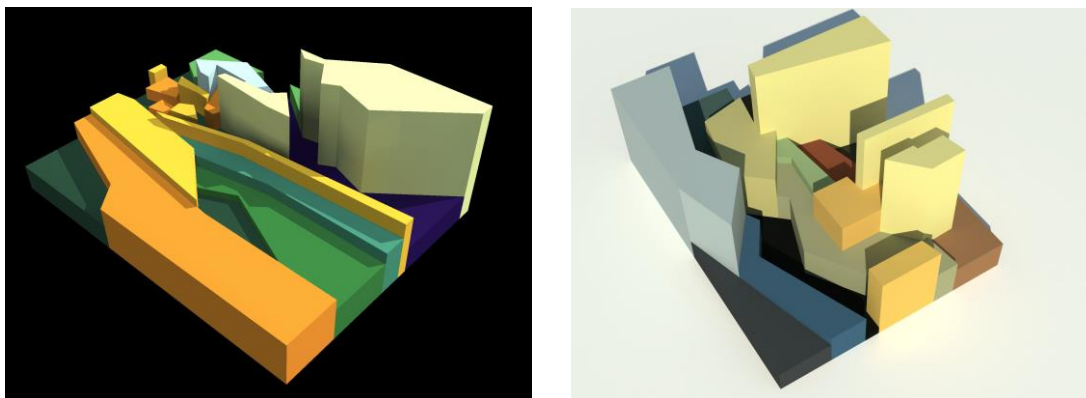

Рис. 9. Выявленная пластика произведения методом объемного моделирования со светлым цветовым акцентом. Пример разного восприятия объемно-пространственной модели в зависимости от фона. Работы студентов МАРХИ 2013 г. (Руководители: проф. Ефимов А.В., доцент Панова Н.Г.)

Наиболее эффективна ручная подача выполнения условной цветовой копии и макета, однако студенты все чаще отказываются от ручной работы в пользу компьютерных технологий. И это редко дает положительные результаты. «Даже в век компьютерного дизайна и моделирования реальное макетирование и создание объемных образцов незаменимо в работе архитектора и дизайнера. Пространственная модель, выполненная в материале, направляет руку и глаз, а сам процесс макетирования стимулирует строительный процесс в миниатюре. Модели служат разным целям: с их помощью можно быстро выразить основную объемную идею; это язык, помогающий архитектору конкретизировать свою мысль... Макет помогает архитектору увидеть вещь цельно, в ее объемной завершенности, именно так, как советует Генри Мур. К тому же искусно выполненные архитектурные макеты часто становятся произведениями искусства сами по себе» [12, с. 66].

Упражнения по «Архитектурной колористике» используют в качестве инструмента цветовой круг Иоханесса Иттена - швейцарского художника, теоретика искусства, педагога. Его двенадцатицветный цветовой круг показывает наиболее приемлемую в мире систему расположения цветов и их взаимодействие между собой. Этот цветовой круг наиболее часто используется в живописи, дизайне, архитектуре и прикладных видах искусства.

Рассмотрим 12 цветов цветового круга И. Иттена, помещенные на черном фоне. Человеком с нормальным цветовым зрением эти цвета будут восприниматься следующим образом:

Желтый, как самый светлый по тону и наиболее яркий, выступит вперед больше всех других. Менее выступают желто-зеленый и желто-оранжевый цвета, еще менее – оранжевый цвет. Красный и зеленый цвета занимают приблизительно равное положение и отступают глубже желтых оттенков. Сине-зеленый, синий цвета будут восприниматься еще глубже. Фиолетовый, как самый темный, отступит глубже всех. На эффект «выступления-отступления» цветов более всего влияет светлота цвета, затем цветовой тон и насыщенность.

Контраст является одним из важнейших формообразующих элементов. Цветовая гармония, колорит, светотень, часто построены по принципу контраста. И. Иттен выделял семь типов контраста: контраст по цвету, контраст светлого и темного, контраст холодного и теплого, контраст дополнительных цветов, симультанный (одновременный) контраст, контраст по насыщенности, контраст по площади цветковых пятен, и рассматривал зависимость пространственного воздействия цвета от семи цветовых контрастов.

Контраст по цвету наиболее понятный и простой. Самыми контрастными цветами являются желтый, синий и красный. Три этих цвета относятся к основным хроматическим цветам. Если их располагать рядом с ахроматическими цветами – белым и черным, контраст усилится. Тут следует сказать, что И. Иттен считал, что для понимания эффекта «выступления-отступления» цветов важен также цвет фона, на котором эти цвета расположены. Например, И. Иттен в своей книге «Искусство цвета» пишет, что желтый квадрат, расположенный на белом и на черном фоне, воспринимается по-разному. На белом фоне он кажется темнее, на черном – становится чрезвычайно светлым и приобретает холодный оттенок. Красный квадрат, расположенный на белом фоне, кажется темным и менее насыщенным. На черном же фоне красный приобретает еще большую насыщенность и высветляется [10], (Рис. 10).

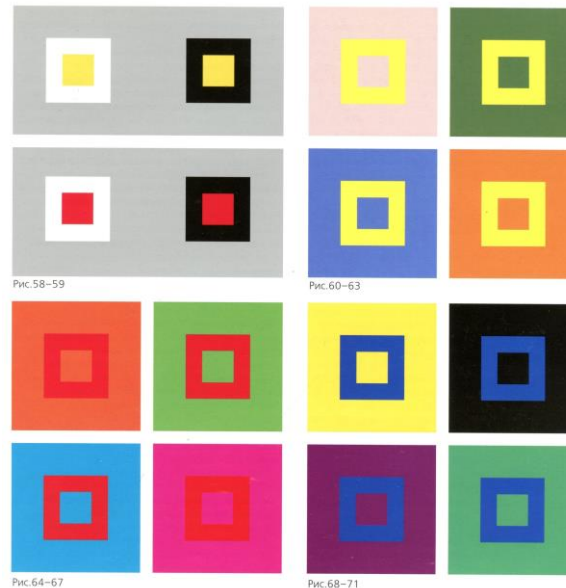

Рис. 10. Пример разного восприятия цвета, в зависимости от окружающего фона [10, с. 85]

При выполнении учебного упражнения по «Архитектурной колористике», мы пользуемся светлотным контрастом, который позволяет понять, что цвета светлые по тону расположены выше в пространстве, нежели цвета более темные.

Следует отметить, что основные три характеристики цвета, такие как цветовой тон, насыщенность и светлота влияют на восприятие цвета в пространстве. «Светлота (субъективная яркость) цвета – основной фактор, вызывающий хроматическую стереоскопию. Если холодные и теплые цвета имеют одинаковую светлоту, то теплые цвета выходят вперед, а холодные стремятся в глубину. Если возникает светлотный контраст, то его действие накладывается на сложившееся расположение цветов в пространстве. Если синий и красный одинаковой светлоты находятся на черном основании, то синий уходит в глубину, а красный выходит вперед. Если этот красный светлеет, то он выходит вперед сильнее; если синий немного высветлить, то он становится на одной глубине с красным; если синий высветлить значительно сильнее, то он даже выходит вперед, а красный отступает назад. Светлота – единственный фактор, влияющий на пространственное расположение ахроматических цветов.

Насыщенные цвета выходят вперед по отношению к равным с ними по светлоте ненасыщенным цветам. Если им сопутствует светлотный контраст или какой-нибудь другой, то каждый из них предопределяет распределение цветов по глубине.

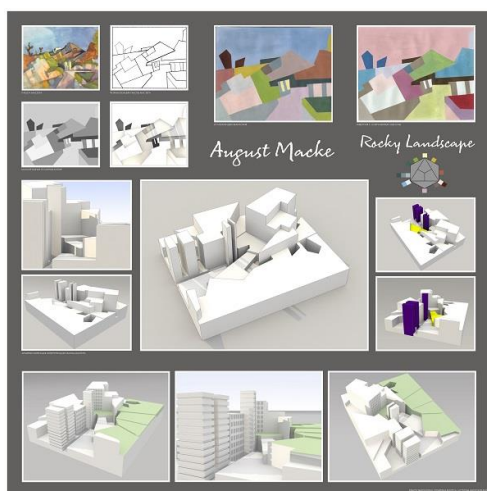
Тепло-холодный контраст заставляет выступать вперед на сером фоне теплые цвета –

желтый, оранжевый, красный; холодные цвета – синий и фиолетовый – отступают назад; зеленый – нейтральный в отношении к теплоте и холоду, воспринимается ближе относительно холодных, но дальше относительно теплых цветов. Здесь проявляется влияние цветового тона» [4, с. 47].

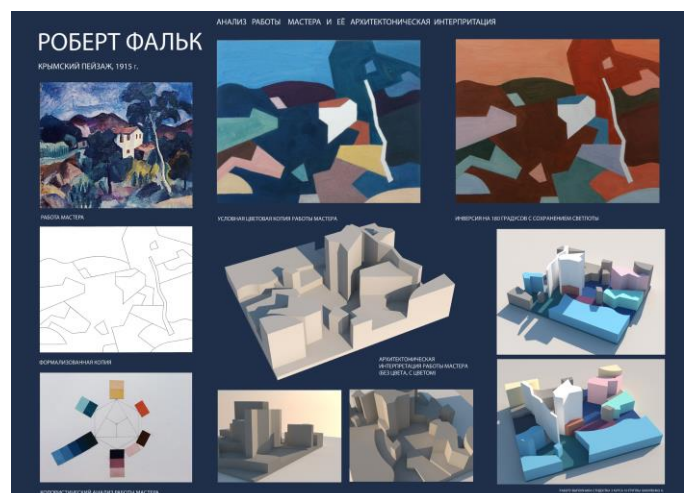
В результате многолетней работы по преподаванию дисциплины «Архитектурная колористика» автор статьи выявил проблемы, с которыми сталкиваются многие студенты МАРХИ при выполнении упражнения «ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ЦВЕТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ»:

1. Неподготовленность к самостоятельному анализу композиционного строя выбранного произведения искусства.
2. Неумение формализовать композиционную структуру и цветовой строй произведения, сохранив при этом характер анализируемой работы.
3. Отсутствие практического навыка работать кроющими красками, в том числе, неумение подобрать соответствующий цвет и тон.
4. Неверная цвето-тональная интерпретация изучаемого произведения.
5. Невозможность правильно проанализировать влияние полихромии на формообразование, что, как следствие, проявляется в неправильно выполненном макете или компьютерной модели.
6. Невозможность композиционно разместить отдельные этапы упражнения на формате большого размера.

В этой связи роль педагога в работе со студентами заключается в том, чтобы научить их выявлять пластику анализируемого произведения, сохраняя композиционный строй исходного оригинала (ритм диагоналей, вертикалей, большого и малого и т.д.); видеть обобщенно цветовые пятна, абстрагируясь от авторского почерка художника; анализировать цветовой строй картины и влияние цвета на формообразование. Положительно оцениваются работы студентов, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к выполнению данного упражнения, композиционно собранные на один планшет (Рис. 11 (a-d)).

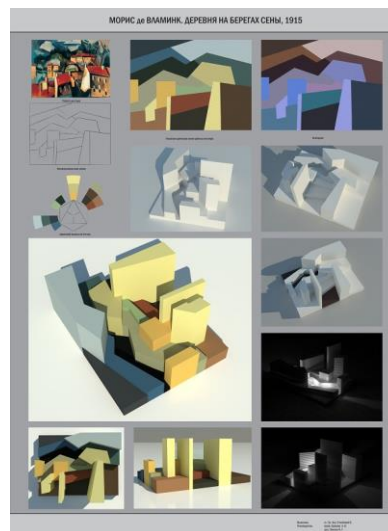
a)

b)

c)

d)

Рис. 11 (a-d). Курсовая работа по «Архитектурной колористике»: а) работа студентки МАРХИ Ваучской К., 3 курс, 2013 г.; б) работа студентки МАРХИ Вакуленко А., 3 курс, 2013 г.; в) работа студентки МАРХИ Пучковой Е., 3 курс, 2013 г.; д) работа студента МАРХИ Столбового В., 3 курс, 2013 г. (Руководители: проф. Ефимов А.В., доцент Панова Н.Г.)

В результате освоения дисциплины «Архитектурная колористика» студент знакомится с течениями живописи начала 20 века, принципами и приемами колористического формообразования, познает теоретические основы колористической композиции, закономерности создания цветового строя изучаемого произведения, особенности его влияния на формообразование. Знания, полученные студентами по этой дисциплине, в частности, при выполнении практических упражнений, способны в дальнейшем применяться в архитектурном проектировании и в художественной деятельности.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1971. - 392 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 [Сетевой ресурс]. – URL: <http://marhi.ru/AMIT/2013/3kvart13/baryshnikov/abstract.php>
3. Барбышев Е., Сомов Г. Вопросы теории формообразования в архитектуре // Архитектура СССР, 1976. - № 8.
4. Ефимов А.В. Формообразующее действие полихромии в архитектуре. - М.: Стройиздат, 1984. – 168 с.
5. Ефимов А. Цвет + Форма. Искусство 20-21 веков (живопись, скульптура, инсталляция, ленд-арт, дигитал-арт). – М.: Букс Март, 2014. – 616 с.
6. Ефимов А. Колористика города. – М.: Стройиздат, 1990. – 265 с.

7. Мелодинский Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования. – М.: Архитектура-С, 2004. – 312 с.
8. Панова Н.Г. Вступительный экзамен «Плоскостная колористическая композиция» по направлению «Дизайн архитектурной среды» в МАРХИ // Наука, образование и экспериментальное проектирование: Материалы международной научно-практической конференции 11-15 апреля 2013 г.: Сборник статей. – М.: МАРХИ, 2013. – С. 428–432.
9. Панова Н.Г. Профессиональная подготовка студентов по направлению «Дизайн архитектурной среды» в МАРХИ в процессе обучения дисциплине «Живопись» // Проблемы современного архитектурного образования: Сборник статей Международной научно - практической конференции. – Тюмень, 2013.
10. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с немецкого. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 96 с.
11. Корбюзье Ле. Тайны творчества: между живописью и архитектурой. – М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2012. – 466 с.
12. Morris, M. Models: Architecture and the Miniature. Wiley Academy (Chichester, England), 2006 // Палласмаа Ю. Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная мудрость бытия. - М.: Издательский дом «Классика XXI», 2013. – 176 с.
13. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. – М.: Стройиздат, 1996. – 715 с.
14. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. 101 композиция. – Л.: Международная книга, 1933. – 178 с.

References

1. Arnheym R. *Iskusstvo i vizual'noe vospriyatie* [Art and Visual Perception]. Moscow, 1971, 392 p.
2. Baryshnikov V.L. Principles of Model Training Courses "Painting" and its Role in the Formation of Plastic Culture of Architect. "Architecture and Modern Information Technologies" (AMIT). Available at: <http://marhi.ru/AMIT/2013/3kvart13/baryshnikov/abstract.php>
3. Barbyshev E., Somov G. *Voprosy teorii formoobrazovaniya v arhitekture* [Problems in the theory of morphogenesis in architecture]. Journal of Architecture of the USSR, 1976, no. 8.
4. Efimov A.V. *Formoobrazuyuschee deystvie polihromii v arhitekture* [Formative action polychrome architecture]. Moscow, 1984, 168 p.
5. Efimov A. *Tsvet + Forma. Iskusstvo 20-21 vekov (zhivopis', skul'ptura, installyatsiya, lend-art, digital-art)* [Color + Form. 20-21 centuries art (painting, sculpture, installation, land art, a digital-art)]. Moscow, 2014, 616 p.
6. Efimov A. *Koloristika goroda* [Colours city]. Moscow, 1990, 265 p.
7. Melodinskiy D.L. *Shkola arhitekturno-dizaynerskogo formoobrazovaniya* [School of Architecture and design of shaping]. Moscow, 2004, 312 p.

8. Panova N.G. *Vstupitel'nyj ekzamen «Ploskostnaya koloristicheskaya kompozitsiya» po napravleniyu «Dizayn arhitekturnoy sredy» v MARHI* [Entrance Exam "Planar coloristic composition" in "Design of architectural environment" MARCHI]. Collection of articles. Moscow, 2013, pp. 428–432.
9. Panova N.G. *Professional'naya podgotovka studentov po napravleniyu «Dizayn arhitekturnoy sredy» v MARHI v protsesse obucheniya distsipline «Zhivopis'»* [Vocational training of students in "Design of architectural environment" MARCHI in learning discipline "Painting"]. Collection of articles. Tyumen, 2013.
10. Itten I. *Iskusstvo tsveta* [Art of Color]. Moscow, 2004, 96 p.
11. Korbyuz'e Le. *Tayny tvorchestva: mezhdru zhivopis'yu i arhitekturoy* [Secrets of creativity: between painting and architecture]. Moscow, 2012, 466 p.
12. Morris, M. *Models: Architecture and the Miniature*. Wiley Academy (Chichester, England), 2006. Moscow, 2013, 176 p.
13. Han-Magomedov S.O. *Arhitektura sovetskogo avangarda* [Soviet avant-garde architecture]. Moscow, 1996, 715 p.
14. Chernihov Ya. *Arhitekturnye fantazii. 101 kompozitsiya* [Architectural fantasies. 101 composition]. Leningrad, 1933, 178 p.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Панова Наталья Геннадьевна

Доцент, кафедра «Дизайн архитектурной среды», Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия. Кандидат искусствоведения, член Союза художников РФ, член Международной ассоциации «Союз художников»,
e-mail: pana00@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR

Natalia Panova

PhD in Art History, Associate Professor, Chair «Design of Architectural Environment», Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia.
Member of the Union of Artists of Russia, Member of the International Association «Union of Artists»
e-mail: pana00@mail.ru