

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ИСТОРИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

Изучение истории искусств оказывает глубокое влияние на студентов, формируя их взгляды на мир, вкусы и понимание прекрасного. Этот процесс не только развивает эстетическое восприятие, но и воспитывает моральные качества, поощряя стремление к знаниям и личностному росту. В результате формируется всесторонне развитая, творческая личность, способная к непрерывному обучению и самосовершенствованию. Достижение этих целей обеспечивается продуманной учебной программой, реализуемой в рамках изучения истории изобразительного искусства.

В статье представлена методика практического освоения курса «История пространственных искусств» студентами-архитекторами первого курса на кафедре «Архитектура» в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. Представленная методика направлена на реализацию следующих задач: формирование у студентов художественного вкуса и понимание роли мировоззрения в художественной культуре; понимание студентами визуальной взаимосвязи пластического формообразования пространственных видов искусств; приобретение учащимися эстетических знаний и умений; наконец, развитие у будущих архитекторов художественных практических навыков. Методика включает систему способов и приемов обучения студентов истории пространственных искусств на практических занятиях. Обучение строится на основе метода копирования и аналитики построения произведений искусства. Метод копирования произведений мастеров – один из древних инструментов обучения искусству, который относится к репродуктивному методу обучения. Это способ обучения, при котором учащиеся приобретают знания и умения, работая с образцами и выполняя последовательные задания.

В результате образовательного процесса у обучающихся формируются как практические навыки в области искусства, так и знания о художественных стилях, их особенностях и методах, основанных на изучении опыта предыдущих поколений. Метод «насмотренности» играет ключевую роль, тренируя визуальную память и формируя эстетическое восприятие. В результате студенты приобретают способность к самообразованию и самостоятельному развитию в сфере искусства.

Ключевые слова: история пространственных искусств, репродуктивный метод обучения, художественные практические навыки, методика практического освоения, практические методы обучения.

APPLICATION OF KNOWLEDGE AND DEVELOPMENT OF ARTISTIC SKILLS OF ARCHITECTURE STUDENTS IN PRACTICAL SESSIONS OF THE HISTORY OF SPATIAL ARTS.

The study of art history has a profound impact on students, shaping their worldviews, tastes, and understanding of beauty. This process not only develops aesthetic perception but also cultivates moral qualities, encouraging a pursuit of knowledge and personal growth. As a result, a well-rounded, creative individual is formed, capable of continuous learning and self-improvement. Achieving these goals is ensured by a well-thought-out curriculum implemented within the study of fine arts history.

The article presents a methodology for the practical mastery of the "History of Spatial Arts" course by first-year architecture students at the Department of Architecture at Gagarin Yu.A. Saratov State Technical University. The presented methodology is aimed at achieving the following objectives: fostering students' artistic taste and understanding the role of worldview in artistic culture; enabling students to comprehend the visual interrelationship of plastic form-creation in spatial art forms; acquiring aesthetic knowledge and skills by students; and finally, developing practical artistic skills in future architects. The methodology includes a system of methods and techniques for teaching students the history of spatial arts in practical sessions. The teaching is based on the method of copying and the analytics of art composition. The method of copying masterpieces is one of the ancient tools for art education, belonging to the reproductive method of teaching. It is a learning method where students acquire knowledge and skills by working with examples and completing sequential tasks.

As a result of the educational process, students develop both practical skills in art and knowledge of artistic styles, their features, and methods, based on studying the experience of previous generations. The "visual exposure" method plays a key role, training visual memory and shaping aesthetic perception. Consequently, students acquire the ability for self-education and independent development in the field of art.

Keywords: history of spatial arts, reproductive teaching method, practical artistic skills, practical mastery methodology, practical teaching methods.

«История пространственных искусств» — одна из самых академических дисциплин в художественно-графическом блоке программы обучения

архитектора. Дисциплина знакомит студентов с изобразительным искусством и архитектурой с древнейших времен до XXI века.

Изучение истории искусств играет решающую роль в формировании мировоззрения, эстетических взглядов и художественных вкусов студентов, что, в свою очередь, способствует развитию их нравственных качеств и побуждает к самообразованию и саморазвитию. Такой подход является залогом воспитания компетентной творческой личности, готовой к постоянному обучению и совершенствованию. В данном контексте мы подразумеваем систематизированный учебно-воспитательный процесс, интегрированный в изучение истории искусств.

Комплексные программы по истории искусств играют ключевую роль в образовании студентов, развивая их интеллект и духовность. Важнейшим аспектом является обучение студентов анализу произведений искусства, осознанию их культурной ценности и пониманию специфики художественного языка. В связи с этим, овладение основами изобразительной грамоты становится неотъемлемой частью образовательного процесса по истории искусства.

Преподаватель истории искусств призван помочь студентам научиться понимать, как художники выражают свое отношение к миру через свои работы. Он учит их видеть, как художники изображают природу и события жизни, используя особые инструменты, такие как линии, цвета и тени, чтобы передать свое личное видение. Это важная часть работы преподавателя истории искусств в университете [1].

В настоящей работе изложена методика преподавания дисциплины «История пространственных искусств», реализуемой на кафедре «Архитектура» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Курс выстроен так же, как и во всех профильных ВУЗах России, в хронологической последовательности: от первобытного искусства до современности. В дополнение к теоретическому материалу, курс предусматривает практические занятия.

Теоретический курс акцентирует внимание на осмыслении мировоззрения общества в его историческом контексте. Это позволяет понять суть сюжета и символики изображений, раскрывая философские идеи художника через визуальные образы. Курс способствует приобретению эстетических знаний и навыков, а также развитию художественных способностей, которые формируются в единстве с нравственными принципами будущих архитекторов [2]. Преподавание истории пространственных искусств фокусируется на выявлении визуальных закономерностей в пластическом формообразовании пространственных видов искусств, таких как живопись, скульптура, архитектура. Для архитектора крайне необходимо ориентироваться в многообразии стилей и направлений в искусстве, иметь развитый вкус и глаз, что расширяет диапазон профессионализма, умение контактировать и понимать язык профессионалов – живописцев, скульпторов, дизайнеров и прочих специалистов из смежных областей искусства [3, 4].

На практических занятиях, которые предусмотрены учебным планом, часть программы реализуется через метод копирования и анализа построения произведений искусства. Студенты знакомятся с техниками графики и живописи. Подбор произведений происходит по эпохам и пути развития европейского искусства. Предлагаются основные выявленные этапы (блоки[—]) в развитии искусства:

- первобытное искусство: наскальная роспись (рис. 1).
- искусство древних цивилизаций: фрески, рельефы и скульптура Древнего Египта и Месопотамии (рис.2).
- античное искусство: аналитическая графика, вазопись и шрифтовое искусство (рис.3)
- средневековое искусство: плоскостное искусство, представленное витражами и иконописью (рис.4)

[—] Оставшиеся блоки для освоения методов основных исторических стилей XIX - XX вв. реализуются в программах со 2 по 4 курс по дисциплинам: «Основы профессиональных коммуникаций», «Архитектурный рисунок».

– искусство эпохи Возрождения: основы академической портретной живописи (рис. 5)

В блоке «Первобытное искусство» студентам предлагается три темы: раздается фотоподборка первобытных памятников наскальных росписей и рисунка. С помощью техники живописи сухой пастелью создается сначала фон живописной поверхности основания. Послойно, закрепляя лаком для графики слои цвета, создается цвет пещерной плоскости и фактура камня. Поверх фона наносится рисунок животного или группы животных (рис. 1).

Рис. 1. Блок «Первобытное искусство»

В этом задании студенты учатся смешивать цветовые слои, создавать фактуру камня, изображать пластику животного линией разной толщины, пропорции и моделировку объема [5].

Блок «Искусство древних цивилизаций» включает задания по копированию образцов фресок, рельефных изображений по фото скульптур в технике акварели, пастели и смешанной графической технике. Предлагаются образцы искусства Древнего Египта, Месопотамии. На этом задании студенты знакомятся с каноном изображения человека, животного, учатся пластике линий, моделировке объёмов, цветовым гармониям и символике цвета (рис. 2).

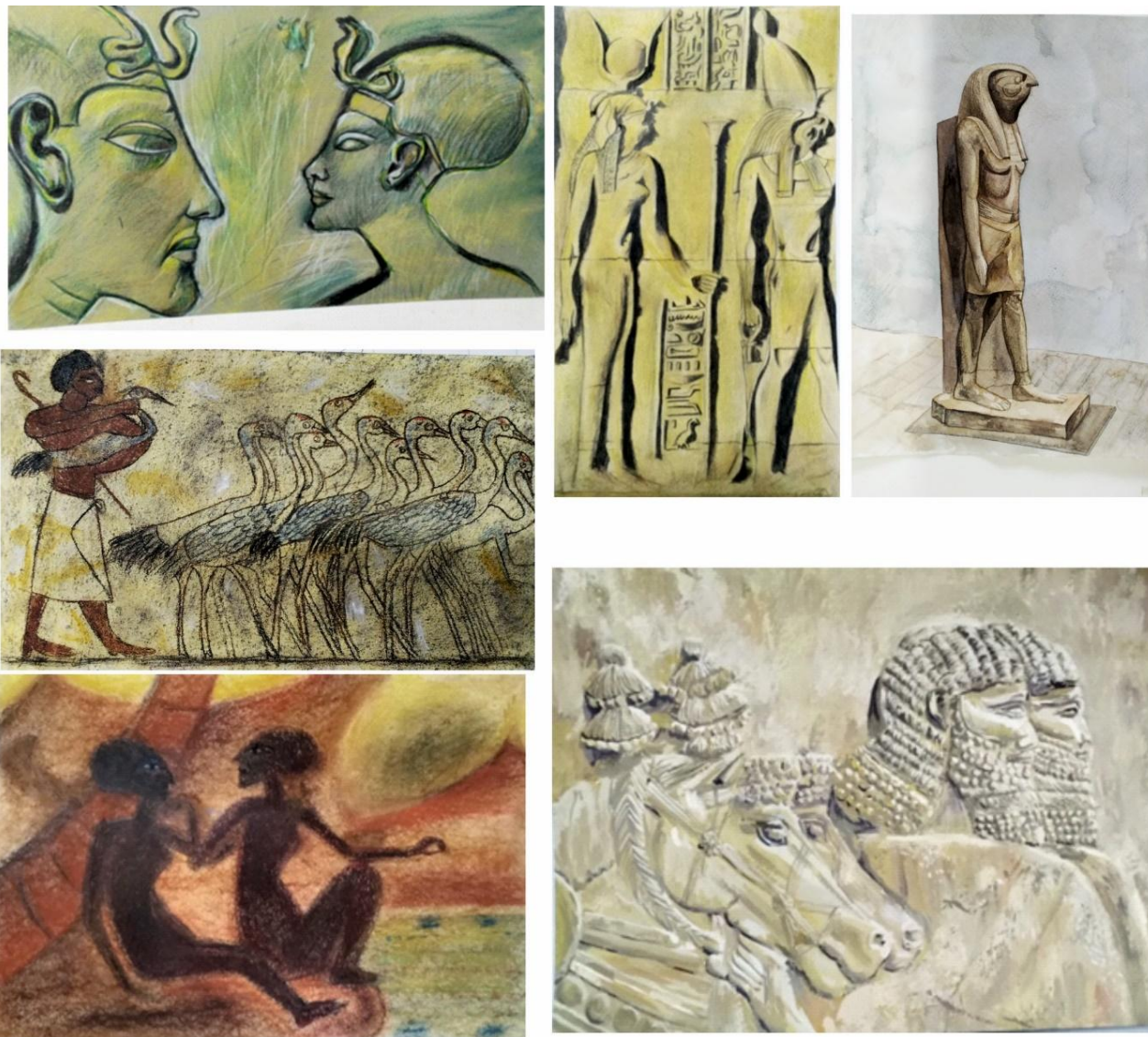

Рис. 2. Блок «Искусство древних цивилизаций»

В блоке «Античное искусство» студентам предлагается три темы, опосредованно связанные с дисциплиной «Проектирование» и с заданием «Сравнение ордоров» [6].

На первом задании раздаются образцы росписей вазописи круглых киликов классического периода Древней Греции. На листе оформляются послойно снятые с оригинала изображения и схемы: линейный рисунок, силуэт, ритмический рисунок, композиционный каркас, анализ пропорций (рис. 3). В этом задании студенты учатся линейной графике, пластичности линии, организации плоскости, пониманию построения композиции, взаимосвязанности всех элементов, пропорций и числовых мер, приближенных к канону изображения человека [7, 8] (рис. 3).

Второе задание – рукописное письмо плоским пером греческого алфавита с надписью (рис. 3). Буквы пишутся в строке без наклона, практически вписываются в квадрат. Малое число выступающих вниз и вверх элементов, большей частью буквы пишутся отдельно друг от друга. На этом задании студенты учатся владеть рукой и пером, тренируют глазомер, знакомятся с основами европейской письменности и каллиграфии. Учащиеся приходят к пониманию того, что печатные шрифты происходят из рукописного письма [9] (рис. 3).

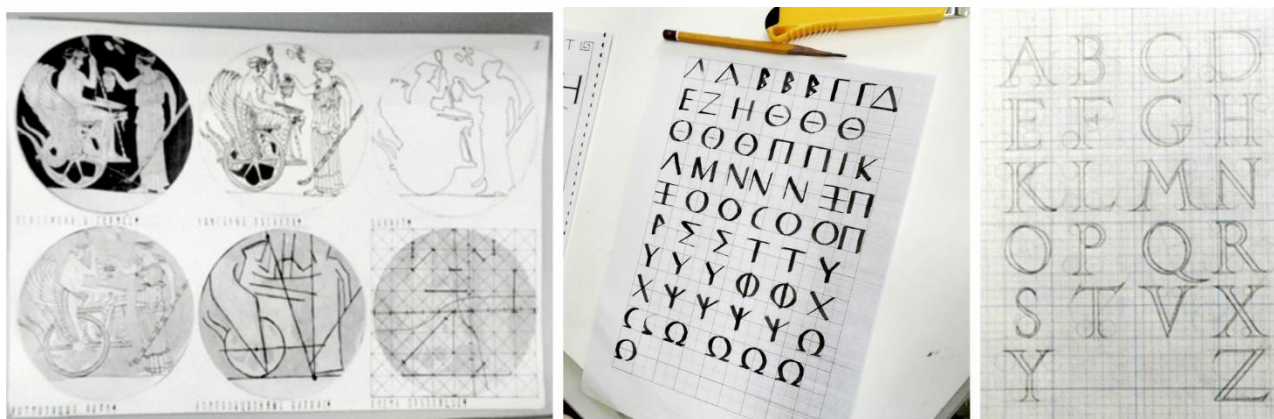

Рис.3 Блок «Античное искусство»

Третье задание – построение капитального римского шрифта по образцу арки Трояна. Вычерчивание алфавита в пропорциях с надписью русифицированной антиквой Дюрера. Работа с античными и ренессансными образцами. На этом задании студенты учатся строить и располагать шрифт в

соответствии с пропорциями геометрически квадратного характера римского шрифта [2, 10] (рис. 3в).

В блоке «Средневековое искусство» студентам предлагаются две темы на выбор византийские и древнерусские фрески или западноевропейские витражи [11]. Особенность средневекового искусства – символизм и плоскостное изображение на картине [12].

В технике коллажа и графики создаются условные копии по образцам. В этом задании студенты учатся «строительству» плоскости картины, связности частей в целостный образ. В коллаже, аппликации они учатся материальному и цветофактурному подбору. Важное значение имеет анализ структуры композиции, линейный каркас, сбалансированное распределение цветовых пятен и их тоновых отношений [13, 14] (рис. 4).

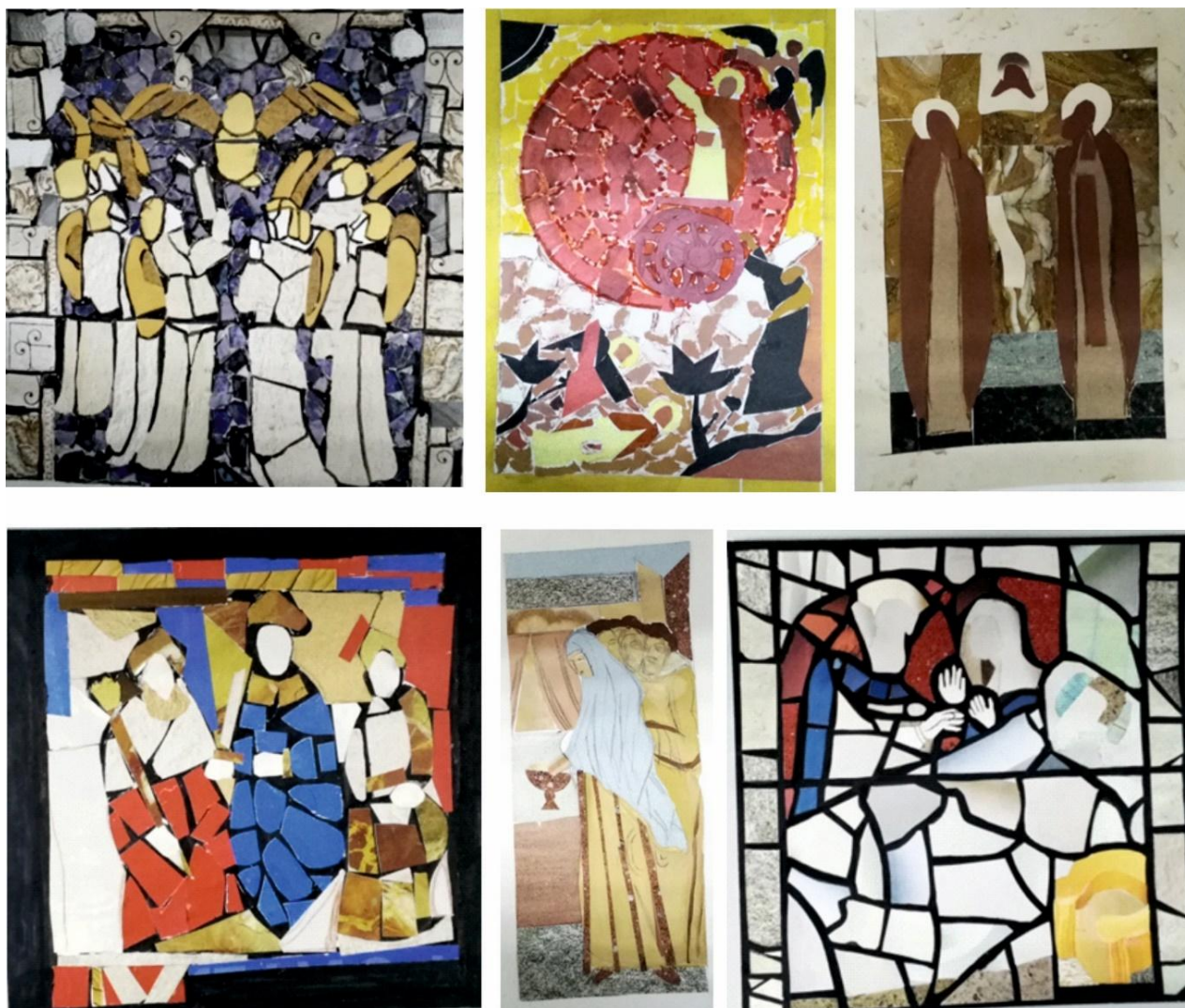

Рис.4 Блок «Средневековое искусство».

В блоке «Искусство эпохи Возрождения» изучаются основы академической портретной живописи. Наиболее быстрая и доступная техника живописи сухой пастелью или акварелью, гуашью, карандашами на выбор. Предлагается подборка портретов Кватроченто и высокого Возрождения. Студенты учатся располагать на листе композицию изображения в оригинальном виде, но возможно фрагментарное изображение. Знакомятся с последовательностью нанесения слоев в портрете: фоновый подмалевок, точный линейный рисунок, «выдавливание» внешнего силуэта, цветовые отношения пятна, работа внутри силуэта, моделировка объемов тоновыми пятнами по светотени, прорисовка объемов цветовыми тонами и завершение линейным рисунком с детализацией. Но самое сложное и интересное в портрете научиться передавать характер и внутренний мир персонажа [15] (рис. 5).

История метода копирования мастеров, один из древних инструментов обучения искусству. Известно, что система копирования образцов искусства практиковалась во всех известных европейских академиях художеств (итальянских, французских, германских, российских). Техника старых мастеров изучалась путем последовательного и дисциплинированного копирования. Это позволяло молодым художникам не только овладеть мастерством, но и понять внутреннюю структуру произведения искусства, научиться видеть и передавать его целостный художественный образ. Таким образом на практических занятиях по дисциплине «История пространственных искусств» учащиеся могут постигать искусство практически и осмысленно с помощью небольших по объему заданий и быстрых доступных техник изображения. Постепенно по мере усложнения заданий, развивается пластическая культура студента-архитектора [3, 16].

Это также способствует последовательному усвоению учебного теоретического материала при огромном объеме визуальной информации. Метод «насмотренности», как тренировка визуальной памяти, формирует у

студента богатый ассоциативный ряд, который в последствии реализуется и помогает создавать свои уникальные произведения искусства [17].

Для контроля знаний проводится промежуточное тестирование по распознаванию произведений искусства по следующим временным блокам: Первобытное искусство, Античность, Средневековье, Возрождение, искусство XVII века, искусство XVIII века, искусство XIX века, искусство XX века. Не забывая рассуждать о художественном образе, органично вырастающем в выражении эпох и исторических стилей искусств, студент учится замечать организацию живой материи художественного произведения в живописи, скульптуре и архитектуре

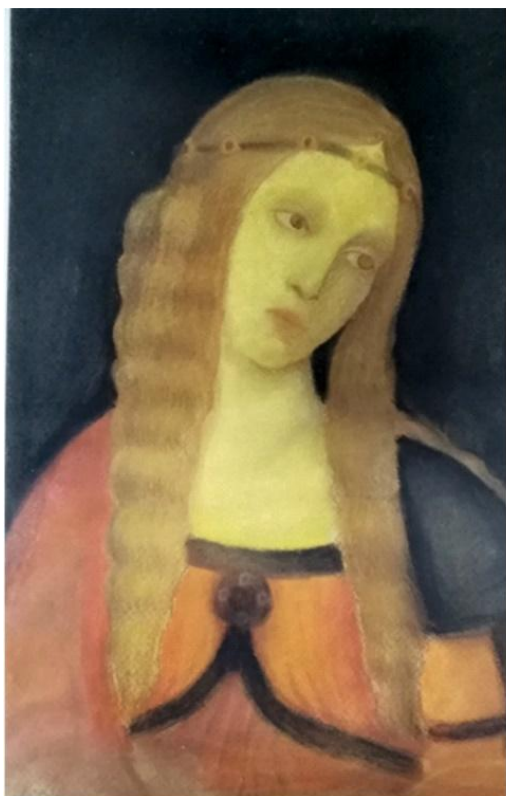

Рис. 5. Блок «Возрождение»

воспринимая весь комплекс пластического выражения стилей в искусстве [18, 19] И. Жолтовский в своей статье «О некоторых принципах зодчества» говорил

о важности практического освоения профессиональных навыков в искусстве, которое принесет больше пользы и лучше запомнится, чем бесчисленное мелькание «диапозитивов» перед глазами. Практическое изучение образцов, в том числе орнаментальных слепков и образцовых чертежей, по мнению И. Жолтовского, помогает молодому архитектору получить конкретные сведения по истории архитектуры. Например, если ученик работает с орнаментом античного фриза, то он узнает о Брунеллески или о построении античного орнамента. Таким образом, умение осмысленно воспроизводить образцы способствует не только развитию технических навыков, но и формированию знаний об истории архитектуры [20].

Очень ярко и последовательно высказался И. Жолтовский о роли преподавателя в формировании художественных навыков видения и рассуждения. Согласно И. Жолтовскому, с самого начала обучения между преподавателем и студентом должна возникнуть тесная творческая связь. Преподаватель призван развивать обнаруженные в студенте художественные способности, проявляющиеся уже в первой беседе. И. Жолтовский настаивает на частых диалогах со студентом, чтобы его интуитивное влечение к природе и красоте постепенно обрело логическую основу. Преподаватель должен помочь студенту осознать причины своего эстетического выбора, например, объяснить, почему одно архитектурное произведение вызывает восхищение, а другое – нет. Ключевым моментом является понимание студентом того, что красота явлений и предметов заключается в их внутренней закономерности и неизменности формы [20].

Заключение

Одна из ключевых задач методов изучения искусства является совершенствование эстетического восприятия, расширение творческих возможностей студента и будущего профессионала. Понимание визуального языка, технологии искусств дает возможность более широкой личной реализации в профессии архитектора. В рамках курса вузовского образования

невозможно передать богатейшее наследие художественной культуры человечества, но прикосновение к этой теме дает студентам импульс к дальнейшему углубленному самостоятельному изучению и реализации в искусстве. Самообразование и саморазвитие архитектора продолжается в течении всей последующей профессиональной практики по окончании ВУЗа и если выпускник продолжает расширять свой духовный и интеллектуальный мир, научился чувствовать видеть гармонию мира, то это означает что преподаватели достигли образовательных и воспитательных целей.

Литература

1. Лебедева, Г. В. Методика обучения истории искусств студентов-архитекторов технического университета: специальность 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Лебедева Галина Васильевна. – Москва, 1998. – 226 с.
2. Мошников, В.А. Живописный символизм. Услышать голос Саратовской школы [Текст] / Мошников, В.А. – Саратов: Издание ГМБЦ «РОСИЗО», Фонд развития современного искусства, 2021. – 324 с.
3. Барышников, В. Л. «Живопись. Теория и практические рекомендации к базовым заданиям дисциплины «Живопись» [Текст] / Барышников, В. Л. – Москва: Архитектура – С. 2010. – 226 с.
4. Пластические искусства [Текст]: Краткий терминологический словарь / Под общ. ред. А. М. Кантора. – Москва: Пассим, 1995. – 160с.
5. Волков, Н.Н. Цвет в живописи [Текст] / Волков, Н.Н. – Москва: Искусство, 1984. – 320 с.
6. Альберти, Л.Б. Три книги о живописи//Десять книг о зодчестве [Текст] / Альберти, Л.Б. – В 2 т. – Т.2. – Москва: Всесоюзная Академия Архитектуры, 1935. – 792 с.
7. Волков, Н.Н. Композиция в живописи [Текст] / Волков, Н.Н. – Москва: Искусство, 1977. – 486 с.

8. Ковалев, Ф. В. Золотое сечение в живописи [Текст] / Ковалев, Ф. В. – Москва: РИП-холдинг, 2013. – 192 с.
9. Веленский, И. В. Альбом «Греческое письмо. Знакомство с буквами. Каллиграфия. Искусство красивого письма» [Текст] / Веленский, И. В. – С.-Петербург: 2024. – 80 с.
10. Куцын, Т. И. Начертание шрифтов. пособие для архитекторов и инженеров [Текст] / Т. И. Куцын – Москва: Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950. – 125 с.
11. Алпатов, М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства [Текст] / Алпатов, М. В. – Москва: 1963. – 526 с.
12. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие [Текст] / Раушенбах, Б. В. – Москва: Интерпракс, 1994. – 315 с.
13. Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительное восприятие реального пространства [Текст] / Бакушинский, А.В. – 5-е изд., стер. – С.-Петербург: "Лань", "Планета музыки", 2022. – 64 с.
14. Раушенбах, Б.А. Пространственные построения в живописи. [Текст] / Раушенбах, Б.А. – С.-Петербург: Пальмира, 2023. – 408 с.
15. Бринкман, М. Э. Пластика и пространство как основные формы художественного выражения [Текст] / Бринкман, М. Э. – Москва: Издательство Всесоюзной Академии Архитектуры, 1935. – 131 с.
16. Мастера искусства об искусстве. Эпоха Возрождения. [Текст] / Под общей редакцией А. А. Губера, А. А. Федорова-Давыдова, И. Л. Маца, В. Н. Гращенкова. – Т.2. – Москва: Искусство, 1966. – 397 с.
17. Р.Арнхейм Искусство и визуальное восприятие". [Текст] / Р.Арнхейм. – Москва: Архитектура - С, 2012. – 392 с.
18. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве [Текст] / Вельфлин, Г. – С.-Петербург: Азбука, 2022. – 352 с.
19. Тиц, А. А., Воробьева, Е. В. Пластический язык архитектуры [Текст] / Тиц, А. А., Воробьева, Е. В. – Москва: Стройиздат, 1986. – 312 с.

20. Иван Владиславович Жолтовский и обучение архитекторов Источник: <https://cbstyle.ru/blog/architect/209-ivan-vladislavovich-zholtovskij-i-obuchenie-arkhitektorov> / [Электронный ресурс] // Русский стиль. Конструкторское бюро: [сайт]. – URL: <https://cbstyle.ru/blog/architect/209-ivan-vladislavovich-zholtovskij-i-obuchenie-arkhitektorov> (дата обращения: 20.11.2025).

References

1. Lebedeva, G. V. (1998). Methods of Teaching Art History to Architecture Students at a Technical University: Speciality 13.00.02 "Theory and Methods of Teaching and Education (by Fields and Levels of Education)": Dissertation for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences. Moscow. 1998. – 226 p.
2. Moshnikov, V.A (2021). Picturesque Symbolism Hearing the Voice of the Saratov School. Saratov: ROSIZO Publishing House, Foundation for the Development of Contemporary Art. 2021 – 324 p.
3. Baryshnikov, V.L (2010). Painting Theory and practical recommendations for the basic tasks of the Painting discipline. Moscow: Architecture –C. 2010 – 226 p.
4. Plastic Arts: A Concise Terminology Dictionary. (1995). Moscow: Passim. 1995. – 160 p.
5. Volkov, N.N (1984). Color in paintings. Moscow: Iskusstvo. 1984. – 320 p.
6. Alberti, L.B (1935). Three Books on Painting//Ten Books on Architecture. (In 2 vols. Vol 2 ed.). Moscow: All-Union Academy of Architecture. 1935. – 792 p.
7. Volkov, N.N (1977). Composition in painting. Moscow: Iskusstvo. 1977. – 486 p.
8. Kovalev, F.V (2013). The Golden Ratio in Painting. Moscow: RIP-holding. 2013. – 192 p.
9. Velensky, I.V (2024). Album "Greek Writing Getting to Know the Letters Calligraphy the Art of Beautiful Writing». St Petersburg. 2024. – 80 p.
10. Kutsyn , T.I (1950). Font Design A Guide for Architects and Engineers. Moscow: State-Publishing House of Architecture and Urban Planning. 1950. – 125 p.

11. Alpatov, M.V (1963). Studies in the History of Western European Art. Moscow. 1963. – 526 p.
12. Rauschenbach, B.V (1994). Geometry of a Picture and Visual Perception. Moscow: Interprax. 1994. – 315 p.
13. Bakushinsky, A.V (2022). Linear Perspective in Art and Visual Perception of Real Space. St Petersburg: Lan, Planet of Music. 2022. – 64 p.
14. Rauschenbach, B.A (2023). Spatial Constructions in Painting. St Petersburg: Palmira. 2023. – 408 p.
15. Brinkman, M.E (1935). Plasticity and Space as the Main Forms of Artistic Expression. Moscow: Publishing House of the All-Union Academy of Architecture. 1935. – 131 p.
16. Guber, A. A. Fedorov-Davydov, A. A. Mats, I. L. Grashchenkov, V. N. (1966). Masters of Art on Art The Renaissance. (Vol 2 ed.). Moscow: Iskusstvo. 1966. – 397 p.
17. Arnheim, R (2012). Art and Visual Perception. Moscow: Architecture –C. 2012. – 392 p.
18. Wölfflin, G (2022). Basic Concepts of Art History Problems of Style Evolution in New Art. St Petersburg: Azbuka. 2022. – 352 p.
19. Tits, A.A. Vorobyova, E. V. (1986). Plastic Language of Architecture. Moscow: Stroyizdat, 1986. – 312 p.
20. Ivan Vladislavovich Zholtofsky and the Training of Architects Source. . Russian style Design Bureau. [Online]. [20 November 2025]. Available from: <https://cbstyle.ru/blog/architect/209-ivan-vladislavovich-zholtofskiy-i-obucheniye-arkhitektorov>

Булаткина Наталия Валентиновна

Доцент, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия. E-mail: bulatkina@mail.ru

Bulatkina Natalia Valentinovna

Associate professor; Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, c.
Saratov, Russia. E-mail: bulatkina@mail.ru