

DOI: <https://doi.org/10.37909/2542-1352-2026-2-2004>

Фотография макета как средство развития композиционного мышления

Сергей Лаер

Доцент

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова
laerserg@yandex.ru

Елена Иванова

Доцент

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова
seleniya7@gmail.com

Аннотация

Рассматривается роль фотографии как инструмента фиксации и раскрытия композиционной идеи абстрактного макета в процессе обучения студентов-архитекторов, дизайнеров архитектурной среды и градостроителей по дисциплине «Объемно-пространственная композиция». Анализ фонда студенческих фотографий с позиции воспринимающего зрителя акцентирует композиционные характеристики и содержательные аспекты кадра. Обосновывается необходимость целостного представления идеи макета посредством двух типов работ: с документально-фиксирующей и экспериментально-исследовательской функцией.

Ключевые слова: фотография; абстрактный макет; объемно-пространственная композиция; композиционно-смысловые аспекты фотографии; Р. Барт

Для цитирования: С.В. Лаер, Е.Г. Иванова. Фотография макета как средство развития композиционного мышления // Творчество и современность. 2026. № 2. С. 29–40.

DOI: <https://doi.org/10.37909/2542-1352-2026-2-2004>

Photography of a Model as a Means of Developing Compositional Thinking

Sergey Laer

Associate Professor

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

laerserg@yandex.ru, [ORCID](#)

Yelena Ivanova

Associate Professor

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

seleniya7@gmail.com, [ORCID](#)

Abstract

This article examines the role of photography as a tool for capturing and revealing the compositional concept of an abstract model in the training of architecture students, architectural designers, and urban planners in the discipline "Volumetric and Spatial Composition." An analysis of student photographs from the perspective of the perceiving viewer highlights the compositional characteristics and substantive aspects of the frame. The need for a holistic presentation of the layout's concept through two types of work is substantiated: one with a documentary, one with an experimental, research function.

Keywords: photography; abstract model; volumetric-spatial composition, compositional and semantic aspects of photography; R. Bart

For citation: Laer S., Ivanova Ye. (2025) Photography of a Model as a Means of Developing Compositional Thinking. *Creativity and modernity*. 32 (2). 29–40.

Введение

Процесс освоения дисциплины «Объемно-пространственная композиция» (ОПК) в нашем университете осуществляется посредством макетирования с эпизодическим привлечением цифровой и ручной графики. Представленный материал продолжает предыдущие публикации [Иванова Е.Г., Лаер 2022], излагающие результаты частичного обновления дисциплины ОПК для студентов 2 курса направлений «Архитектура», «Градостроительство» и «Дизайн архитектурной среды». Предшествующие статьи фиксировали общую цель преобразований — расширение диапазона композиционных средств и приемов и сближение с современной теорией композиции и архитектурно-градостроительной практикой. Они раскрывали процесс коррекции условий и содержания композиционных работ. В настоящий момент назрела необходимость обратиться к вопросу обновления подачи макетов с помощью фотографии.

Объектом рассмотрения в данной публикации стал фонд цифровых фотографий макетов фронтальной, объемной и пространственной абстрактных композиций как «побочный продукт» композиционного моделирования. Фотоработы выполнены студентами Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) в течение четырех лет с начала локального эксперимента (с 2021 года по настоящее время) в сотрудничестве с преподавателями — авторами этой статьи.

Предметом рассмотрения явились: назначение фоторабот в образовательном процессе, их композиционные и смысловые характеристики. В ходе изучения вопроса не принимались во внимание степень и приемы обработки фотографий в графических редакторах.

Цель статьи — исследование фонда фотографий для осмысления дальнейшего пути обновления визуальной презентации макета в рамках курса ОПК в направлении расширения палитры композиционных средств, координации обучения с современной теорией композиции и практикой архитектуры.

Задачи:

- ознакомиться с источниками, близкими к интересующей теме;
- классифицировать фотоработы по назначению и проанализировать по композиционно-смысловым параметрам;
- соотнести результаты классификации и анализа с тенденциями сегодняшнего образования в области фотографии и современной архитектуры;
- выявить роль фотографии макета в развитии композиционного мышления.

В процессе знакомства с источниками по теме публикации была востребована следующая информация: некоторые общие вопросы фотографии; особенности фотографии в архитектуре; опыт дисциплин в ряде творческих вузов, изучающих фотографию; фотографии макетов по учебным дисциплинам, связанным с композиционным моделированием.

Фотография является актуальной темой, широко представленной в публикациях, где исследуется сущность и природа фотографии [Барт 1997]; приводятся классификации фотографий по жанрам и назначению, излагаются проекционные задачи, анализ и систематизация композиционных, технических приемов и смысловых слоев фотоизображений [Бабикина 2023; Лаврентьев 2017; Лаврентьев 2023; Лапин 2020; Вершовский О композиции, Открытие плоскости, (С)мутные времена; Гавриленко что такое фотография], а также способы обработки фотографий с помощью цифровых инструментов. Важное место занимают вопросы предметной фотосъемки в областях музейной, рекламной фотографии [Волкова 2011]. Освещаются и современные тенденции композиции и содержательных аспектов фотоискусства [Дьяченко 2021; Кузнецова 2025; Плотнокова 2021; Чмырева 2021; Вершовский (С)мутные времена].

Публикации по теме архитектурной фотографии анализируют её функции: фиксация, анализ архитектурной среды, апробация и презентация проектных предложений по преобразованию контекста, выявляют «образовательную, а также социальную и культурную значимость архитектурной фотографии» [Бернас 2018, с. 189]. Фотографии современных архитектурных объектов и концептуальных моделей архитекторов отражают тенденции воздействия искусства на творческие поиски новейшей архитектуры, раскрывают и усиливают впечатление дематериализации и театральности форм и пространств [Дуцев 2018].

В актуальном обучении творческим профессиям в системе высшего образования фотография активно востребована, поскольку изучение процесса фотосъемки, обработки кадров, проектирование художественных образов способствует формированию визуальной культуры студентов. Проблемы фотографии подробно исследуются в рамках специальных дисциплин «Фотографика», «Художественная фотография» в программах для графических дизайнеров, художников-педагогов [14, 20], в том числе уделено внимание и предметной фотосъемке [Васильева 2019; Кузьмина 2023].

Представление о фотографиях пропедевтических макетов по учебным дисциплинам, связанным с композиционным моделированием, можно составить по материалам о программах ВХУТЕМАСа, МАРХИ и других вузов [Алонов 2015; Мелодинский 2000; Токарев 2010; Хан-Магомедов 1996]. В программе ОПК кафедры «Основ архитектурного проектирования» МАРХИ в некоторых случаях фотографии как отдельное задание могут дополнять подачу макетов [Алонов 2015, с. 213]. Специальные задания по фотографированию макетов дисциплины ОПК как предметная съемка присутствуют в рамках дисциплины «Фотография в архитектуре» кафедры «Информационные технологии в архитектуре» МАРХИ [МАРХИ официальный сайт].

Тем не менее, публикаций, посвященных фотографиям учебных композиционных моделей в сфере архитектурной пропедевтики, крайне мало. Следует упомянуть тезисы о фотографиях макетов ВХУТЕМАСа [Армит 2015], где актуализируются два типа восприятия пространства в архитектурном образовании: через макетирование и фотографию макета на примере снимка аудитории с выставкой студенческих макетов 20-х годов, который сделан с целью реалистичной фиксации результатов учебного процесса.

Видится актуальным подробное изучение роли фотографии в развитии композиционного мышления на материалах фото-фонда композиционных макетов ОПК НГУАДИ. Новизна статьи — в классификации учебных фотографий по назначению и сопоставлении их по композиционно-смысловым характеристикам.

Методика. В процессе классификации фотографий по функции и сопутствующим композиционно-смысловым характеристикам использовался сравнительно-сопоставительный метод. Композиционный анализ фотокадров проводился с позиции воспринимающего зрителя. В качестве содержания термина «композиция» принимается следующая формула: «композиция определяет значение элементов изображения (форм, линий, контрформ, то есть пространств между формами, и т. д.), и связей между ними» [Вершовский Открытие плоскости].

Для вскрытия смысловых слоев фоторабот полезными оказались результаты исследования сущности фотографии Р. Барта с выделением двух аспектов рассмотрения фотографии: культурной информации и спонтанных субъективных эмоциональных реакций. Проводилось также и соотнесение результатов выполнения заданий по фотографированию макетов с современными учебными курсами фотографии и тенденциями архитектуры.

Полученные результаты и их обсуждение

Фотографии композиционных моделей, выполнявшиеся до частичного обновления программы ОПК, были необходимы для хранения работ в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) и составляли портфолио студента. Они играли документальную роль — фиксировали результаты учебного процесса, представляли собой набор отдельных фотоснимков или были скомпонованы в коллажи.

В процессе обучения по обновленной программе студенты наряду с такими снимками стали по своей инициативе выполнять другие фотографии, которые можно назвать экспериментально-исследовательскими. Эти работы давали больше возможностей проявить индивидуальность подхода студента-фотографа в раскрытии идеи макета и вызывали более живую реакцию при восприятии. Работы двух типов были условно обозначены нами как «обязательная» и «произвольная программа» соответственно.

В процессе рассмотрения фото «обязательной» и «произвольной» программ предлагается ориентироваться на некоторые результаты исследования сущности фотографии Ролана Барта. Фотографии, по Барту, можно анализировать с точки зрения фотографа, позирующего и зрителя [Барт 1997, с. 19]. В данной публикации мы рассматриваем фотографии с нашей позиции как зрителей. Референтом фотографий для обоих типов работ является макет, а способы подачи макета различны. Разнятся и смысловые характеристики, считываемые при восприятии. Р. Барт при изучении фотографии выделял две составляющих, которые могут совместно присутствовать в одном снимке: культурную информацию («studium») и спонтанные эмоциональные реакции («punctum»). В первом случае у воспринимающего возникает спокойный интерес, это «все ожидаемое зрителем, информативное, культурно и контекстно зависимое в фотографии» [Вершовский Открытие плоскости]. Вторая составляющая — это то, что «принципиально непрограммируемо», «деталь, наносящая неожиданный укол зрителю...», то, что «оживляет снимок в ... сознании» зрителя [Вершовский Открытие плоскости]. Р. Барт характеризует «punctum» такими эпитетами как «укол», «острота», «притягательность», «приключение», «одушевление» [Барт 1997, с. 33–36], восприятие сопровождается особым волнением, причиняет беспокойство, заставляет задуматься.

Фотографии дают основания для поиска «studium'a» в том случае, когда мы пытаемся угадать намерения автора-студента. «Выискивать studium значит фатально сталкиваться с интересами фотографа, входить с ними в созвучие, одобрять или не одобрять их, но всегда их понимать, обсуждать их наедине с собой, ибо культура (к которой восходит studium) это контракт между творцами и потребителями» [Барт 1997, с. 46–47].

Наличие «punctum'a» для Р. Барта не обязательно связано с техническими ухищрениями фотографа (необычность ракурсов, намеренный контраст и т.д.), он выделяет прежде всего такие качества привлекающих его фотографий как «двойственность» [Барт 1997, с. 40], «помехи», «метки», «отсутствие гомогенности» [Барт 1997, с. 42], наличие «децентрированных деталей» [Барт 1997, с. 67, 69, 78]. Такие фото могут не обладать единством композиции [Барт 1997, с. 65] и преднамеренной простроенностью по правилам творческой логики [Барт 1997, с. 68], быть в какой-то мере случайными. Перефразируя смысл терминов для нашей темы, можно сказать, что идея способа показа макета, композиционный замысел кадра могут быть ясно реализованы и считываться («studium»), но при этом, благодаря непреднамеренностям, возможен изначально незапланированный смысл («punctum»), который уводит в сторону и эмоционально «задевает».

Студенческие фотографии «обязательной» программы были выполнены с соблюдением определенных правил, желательных при демонстрации макета, поэтому «кухня» создания таких снимков нам более-менее очевидна. Что же касается фото «произвольной программы», то здесь нам остается только догадываться о замысле, движущих мотивах и предпочтении тех или иных приемов фотографирования, случайности или намеренности получившегося кадра.

Фотографии с документально-фиксирующей функцией («обязательная программа», рисунок 1) должны констатировать факт существования макета, максимально соответствовать оригиналу (высокая степень иконичности), достоверно выявлять морфологию, показывать свойства материалов, давать общие представления о замысле и его воплощении и ясно демонстрировать степень выполнения учебного задания. Фотоизображения должны быть резкими, фиксировать фронтальный вид и вид сверху с минимальными искажениями, общие перспективные виды с верхней точки съемки. Боковые композиции кадра необходимы для создания представления о рельефности поверхности или объемности формы. При

фотографировании нужно учитывать также условия восприятия макета человеком в соответствии с видом композиции (фронтальная, объемная или пространственная) и масштабом, поэтому необходимы также ракурсные кадры с позиции предполагаемого зрителя.

С композиционной точки зрения для фотографий этого типа характерна традиционная учебная компоновка с доминированием макета в кадре и поиском зрительного равновесия в соотношении фигура-фон. Ясность прочтения обеспечивается хорошим освещением и наличием искусственного фона, который, как правило, должен быть контрастным, однородным, с отсутствием посторонних деталей, чтобы не отвлекать от восприятия модели.

«Обязательные» фотографии становятся документом для обоснования оценки макета по критериям выполнения композиционных задач: целостность как общая цель; применение тех или иных композиционных средств и приемов (метроритмическая, симметричная или асимметричная структура и т.д.); в некоторых случаях соответствие определенным девидам; учет размерных и масштабных условий задания. Оцениваются и степень владения навыками макетирования, оригинальность, присутствие общих «родовых признаков», т.е. вариативность разработки той или иной композиционной темы, повторяемость или уникальность. В целом фотографии на рисунке 1 внешне схожи с фотографиями пропедевтических макетов ВХУТЕМАСа и курсов ОПК и Композиционного моделирования МАРХИ [Хан-Магомедов 1996, с. 269, 270, 272, 290; Алонов 2015; Мелодинский 2000]. Как правило, это фото с документально-фиксирующей функцией (учебная компоновка кадра, оптимальное освещение, боковая съемка и т.д.). Единственная особенность — некоторые объемные композиции ВХУТЕМАСа в кадрах окружены непривычно узкими полями, что, впрочем, способствует усилению в фотографии общей задачи на выявление массы и веса [Хан-Магомедов 1996, с. 269, рисунки 11–14].

Если применить для таких фотографий терминологию Р. Барта, то в их восприятии можно усмотреть преобладание «studium'a». Эти снимки оцениваются нами — преподавателями в русле нашего опыта и профессиональной культуры, учебных задач и эстетических норм.

Прокомментируем некоторые студенческие фотографии с документально-фиксирующей функцией с точки зрения композиционных характеристик, а также двух составляющих, выделенных Р. Бартом.

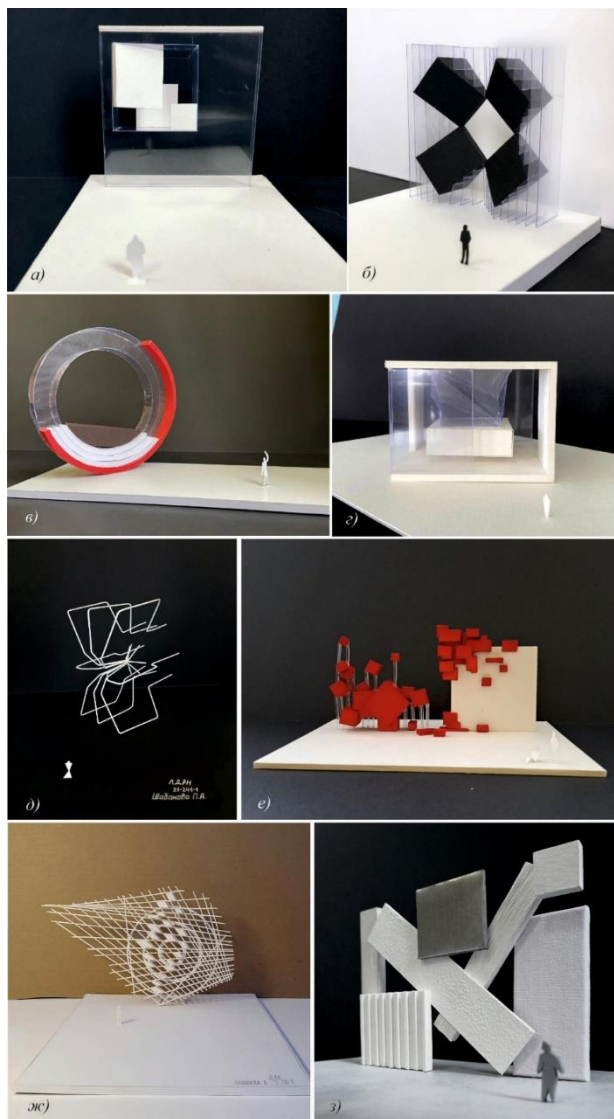

Рисунок 1. Рисунок 1. Фотографии «обязательной программы». Студенческие работы, руководители: Лаер С.В., Иванова Е.Г. Авторы макетов и фотографий: а) Сабанова Э.; б) Вящева В.; в) Книжина С.; г) Сопова Е.; д) Шабанова П.; е) Голубева В.; ж) Бабичева А.; з) Лезовская Э. [Электронный архив].

Figure 1. Figure 1. Photographs of the “compulsory program”. Student work, supervisors: Laer S.V., Ivanova E.G. Authors of layouts and photographs: а) Sabanova E.; б) Vyashcheva V.; в) Knizhina S.; г) Sopova E.; д) Shabanova P.; е) Golubeva V.; ж) Babicheva A.; з) Lezovskaya E.

Фотокадр на рисунке 1в демонстрирует следующие «документальные» характеристики: фасадность подачи, выявление материальности деталей макета освещением. Наличие пустого пространства в кадре подчеркивает минималистичность и воздушность композиции; повтор линий, близких к горизонтали, успокаивает микро-тенденции к движению. Такой способ представления макета в кадре усиливает

девизы «статика», «разреженность», «легкость», способствует созданию впечатления чистоты и покоя (studium). Повтор линий — жест руки человека и тонкая красная деталь макета в виде полукольца — можно рассмотреть в качестве рипстим’а, это считается как своеобразный «диалог» модели и человека, привносит момент юмора и одушевления в восприятие кадра.

Объемная композиция П. Шабановой (рисунок 1д) представлена на фотографии в легком перспективном ракурсе, это придает ей качество «ненавязчивости», выражает движение — скольжение, которое визуально продолжается за границами кадра, что соответствует названию композиции «экспансия». Тонкость конструкции выгодно подчёркивается темной площадкой и фоном. В целом подачу макета, включая освещение, можно охарактеризовать как стильную. Возникают субъективные ассоциации с невесомостью в космическом пространстве.

Несмотря на то, что фотоработы первого типа имеют «документальное» предназначение, это не исключает их потенциальной художественности и субъективности в выражении взгляда фотографа. Однако фотографии второго типа дают больше возможностей для проявления творческого потенциала и авторского видения. Видимо, потребность активнее выразить свое отношение и мотивировала студентов на проявление инициативы в выполнении таких снимков.

Фотографии с экспериментально-исследовательской функцией («произвольная» программа, рисунки 2–5) отличаются разнообразием в подаче. Они помогают острее выразить идею макета, акцентировать внимание на раскрытии неочевидных граней композиции. Часто они связаны с поиском различных фонов, точек съемки и ракурсов, использованием фрагментации, пустоты, привлечением внимания к фактурам и текстурам, с применением эффектов света и тени, отражений, бликов, размытости, а также наличием дополнительных элементов, не являющихся непосредственной частью макета. Здесь возможна не учебная компоновка кадра, варианты его композиционной структуры, отсутствие равновесия, нюансные отношения между макетом и фоном, съемка с короткой дистанции, акцент на деталях или их нивелирование. Степень иконичности некоторых фотографий понижается, т.е. не всегда морфология макета может быть вполне узнаваема с первого взгляда. Эмоциональное воздействие таких фотографий весьма разнообразно. Видится близость таких фотографий с работами курса «Фотография в архитек-

туре» МАРХИ, а также с некоторыми современными тенденциями в фотографии (незаметность структуры [Вершовский (С)мутные времена], фрагментарность, атмосферность [Дьяченко 2021]).

Некоторые свойства фотографий этой группы перекликаются с современными тенденциями интеграции новейшей архитектуры с искусством, где замечено, в числе других, усиление влияния игрового, театрального, дизайнерского направлений в профессиональном архитектурном мышлении [Дуцев 2018]. Фотографии современной архитектуры демонстрируют различные способы взаимодействия архитектуры и искусства, выделенные М.В. Дуцевым. Не только студенческие макеты, но и фотографии своими характеристиками соотносятся с направленностью архитектурной практики подчеркнуть «"мерцающий" характер архитектуры, её иллюзорность и нематериальность», призрачность и растворение формы [Дуцев 2018, с. 18]. Работа студентов с подсветкой макета координируется со стремлениями посредством световой архитектуры и дизайна усилить визуальное влияние архитектурного объекта в вечернее и ночное время. Такие фотографии в случае дальнейшей архитектурной интерпретации абстрактной модели помогут представить вид объекта в темное время суток и организовать точки восприятия композиции.

Ряд работ «произвольной» программы обладает недосказанностью, вариативностью прочтения, провоцирует додумывание. По словам Р. Барта, фотография становится подрывной, «... когда она пребывает в задумчивости» [Барт 1997, с. 61].

Применяя терминологию этого автора, можно сказать, что в таких фотографиях присутствует и «studium», но «punctum» встречается гораздо чаще, чем в фото первого типа.

Рассмотрим ряд студенческих фотографий второго типа с точки зрения их предназначения, композиционных особенностей, ожидаемых «учебных» характеристик и субъективных моментов, считаваемых при восприятии.

Серия работ студентки В. Богдановой на рисунке 2, а-г представляет объемную и пространственную композиции. Объемная композиция (рисунок 2, а) подана в классической манере, симметрично, в мягком рассеянном освещении, с высоты человека в соответствующем масштабе. Планиметрический показ (рисунок 2, в) и освещение выражают идею структурности. Фрагмент композиции (рисунок 2, г) статичен, удачно использован эффект размытого переднего плана. Макеты хорошо «сидят» в кадре. В целом

серия фотографий выражает идею света. Что касается субъективных эмоциональных впечатлений — снимки притягивают, рожают ощущение чего-то хрупкого, нежно-утонченного, волшебного, ассоциируются с классическими отмысками.

Фотография фронтальной композиции М. Кругловой (рисунок 2, е) отличается эффектной компоновкой кадра. Благодаря отражениям композиция продолжается вниз; освещенная с торца, режется линией света, что подчеркивает «деконструктивность» объекта. Кадр завораживает, уводит за пределы, возникают такие коннотации как «сюрреалистичность», «вневременность», «невесомость», «непрерывность». В кадре, фиксирующем объемную композицию Мезиновой Н. (рисунок 2, ж), присутствует перспектива и фон, чуть подсвеченный боковым светом. Обращает на себя внимание не учебная, крайне асимметричная компоновка кадра и контраст «пустое-заполненное».

Объемная композиция С. Пуцина (рисунок 2, и) ассоциируется с лемеховым покрытием луковичных главков деревянной храмовой архитектуры. Благодаря ортогональной подаче на цветовом и светлотном нюансе с фоном фотография воспринимается как археологическая находка, считаются такие дополнительные значения как «многодельность», «механика», «наборность».

Фронтальная композиция Ерошковой (рисунок 3, в) показана с точки зрения предполагаемого зрителя, усиление перспективы и частичная дефрагментация формы подчеркивают движение, динамичные линии макета практически совпадают с нисходящей диагональю кадра. Работе присущи такие дополнительные характеристики как «графичность» и «плакатность».

Для фотоснимка объемной композиции И. Хорунжего (рисунок 3, и) характерен контраст и коллажность (в кадре помимо макета присутствуют эскизы композиции и пинцет). Эти «случайные» детали, а также некоторая незавершенность, легкость, живость отсылают к идее композиции как «процесса» (punctum).

Фотография фронтальной композиции Н. Рыбаковой (рисунок 3, к) кроме демонстрации решения учебных задач интересна «коллажностью» в подаче — композиция работает как зеркало, и отражение вторым слоем накладывается на тело фронтоли. Обрезанность правого края макета смотрится как постепенный «уход» композиции из кадра.

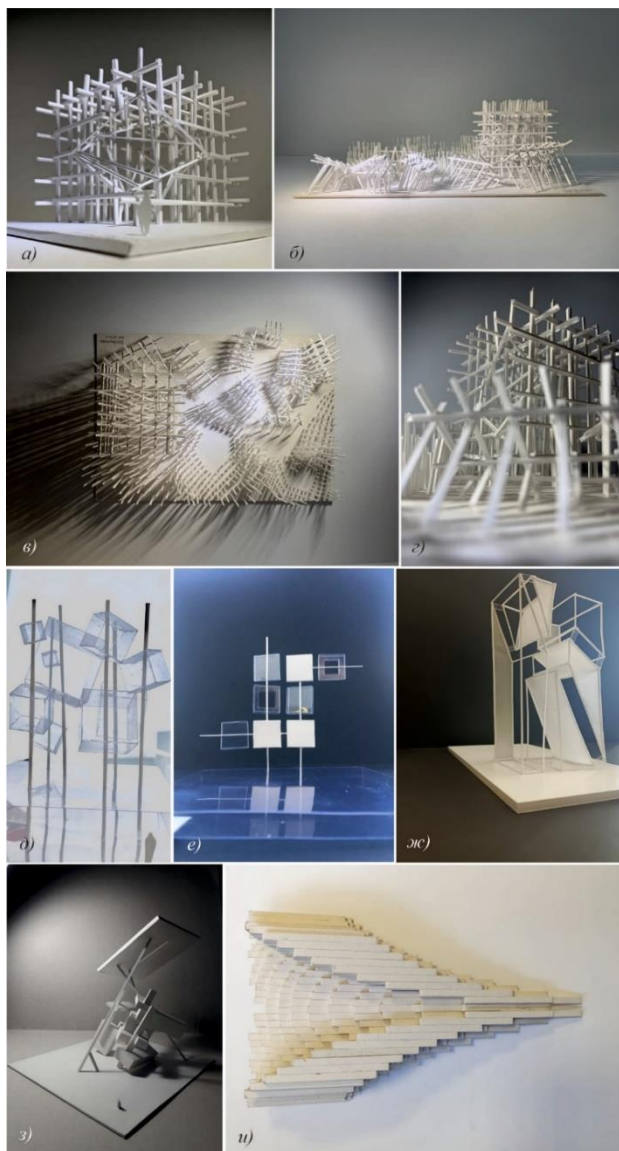

Рисунок 2. Фотографии «произвольной программы». Студенческие работы, руководители: Лаер С.В., Иванова Е.Г. Авторы макетов и фотографий: а) – г) Богданова В.; д) Мекле Д.; е) Круглова М.; ж) Мезинова Н.; з) Ткачук А.; и) Пушин С. [Электронный архив].

Figure 2. Photographs of the “compulsory program” Student work, supervisors: Laer S.V., Ivanova E.G. Authors of layouts and photographs: а) – г) Bogdanova V.; д) Mekle D.; е) Kruglova M.; ж) Mezinova N.; з) Tkachuk A.; и) Pushchin S.

Рисунок 4. Фотографии «произвольной программы». Студенческая работа, руководители: Лаер С.В., Иванова Е.Г. Автор макета и фотографий Аникина В., гр. 22-214-1 [Электронный архив].

Figure 4. Photographs of the “free program”. Student work, supervisors: Laer S.V., Ivanova E.G. Author of the layout and photographs: Anikina V., group 22-214-1

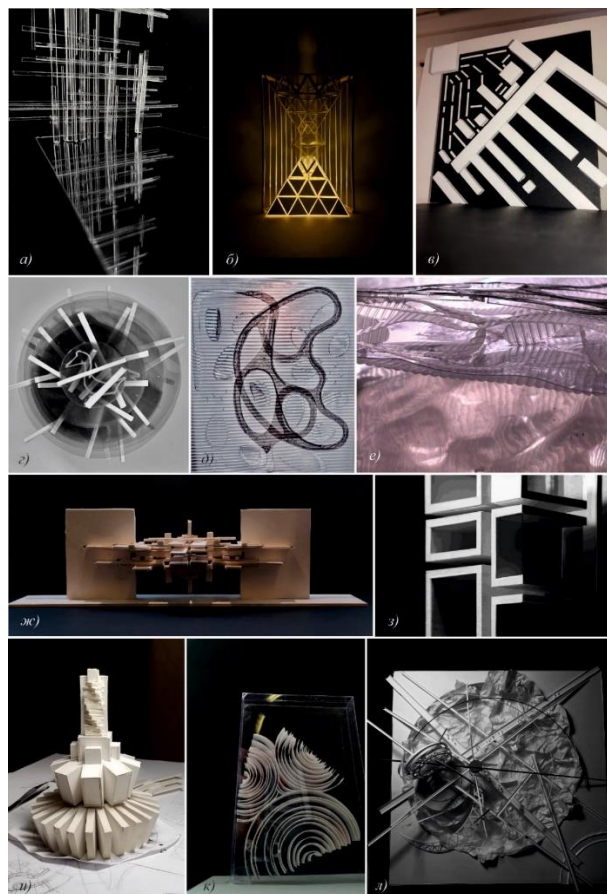
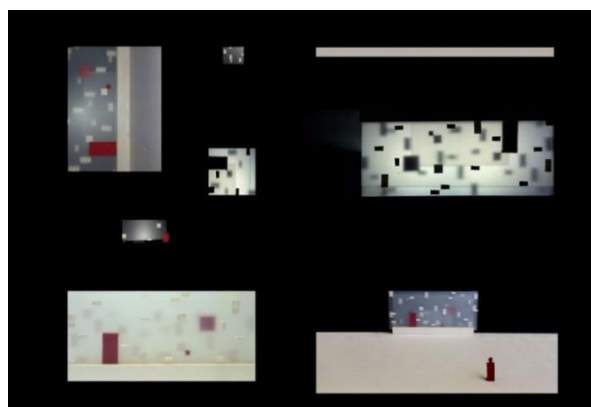

Рисунок 3. Фотографии «произвольной программы». Студенческие работы, руководители: Лаер С.В., Иванова Е.Г. Авторы макетов и фотографий: а), ж) Серебрякова Т.; б) Казакова А.; в) Ерошкова Я.; г) – е) Пламядыло Т.; з) Геленов В.; и) Хорунжий И.; к) Рыбакова Н.; л) Иванова С. [Электронный архив].

Figure 3. Photographs of the “free program”. Student works, supervisors: Laer S.V., Ivanova E.G. Authors of layouts and photographs: а), ж) Serebryakova T.; б) Kazakova A.; в) Yeroshkova Ya.; г) – е) Plamadyalo T.; з) Gelenov V.; и) Khorunzhy I.; к) Rybakova N.; л) Ivanova S.

Объемная композиция Э. Лезовской (рисунок 5, а) представлена в динамичном ракурсе, фрагментарно, при рассеянном освещении. Роль *punctum* в кадре играет рука, напоминая демонстрацию концептуальных макетов бюро ОМА, порождая ассоциации с «кинематографичностью» (рисунок 5, в).

Фотография объемной композиции С. Ивановой (рисунок 5, б) благодаря контровому свету удачно показывает глубину объема и прозрачность деталей. На фотоснимке присутствует «коллажность» — включение мягкой драпировки на контрасте к жесткой геометрии объема. Компоновка макета в кадре привлекает сходством с «Черным кругом» К.С. Малевича (рисунок 5, г).

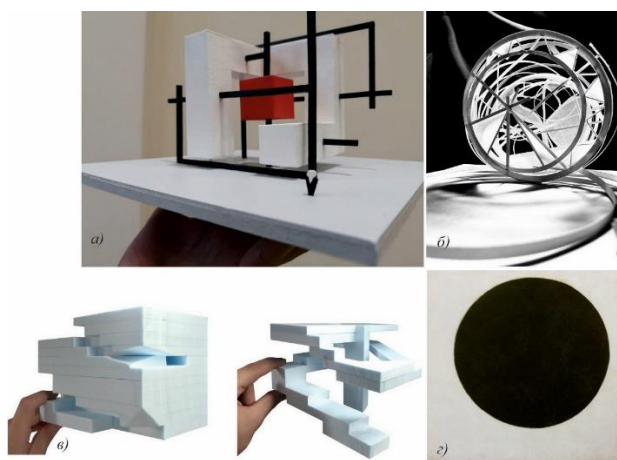

Рисунок 5. Сопоставление фотографий «произвольной программы» с прецедентами из области архитектуры и искусства. Верхний ряд: студенческие работы, руководители: Лаер С.В., Иванова Е.Г. Авторы макетов и фотографий: а) Лезовская Э.; б) Иванова С. [Электронный архив]. Нижний ряд: в) архитектурное бюро ОМА: макет универсама Galleria в Квангге, Южная Корея¹; г) К. Малевич Черный круг²

Figure 5. Comparison of photographs of the "free program" with precedents from the field of architecture and art. Top row: student works, supervisors: Laer S.V., Ivanova E.G. Authors of layouts and photographs: а) Lezovskaya E.; б) Ivanova S. Bottom row: в) OMA architectural firm: model of the Galleria department store in Gwangju, South Korea; д) K. Malevich Black Circle

Выводы

Рассмотренные фотоматериалы, имеющие вспомогательную документальную и презентационную функцию в курсе ОПК, играют не менее важную роль в развитии композиционного мышления, чем

основные задания по макетированию, ручной и цифровой графике. Анализ фонда студенческих фотографий, выполненных за время локального эксперимента по частичному обновлению программы, показал: в вопросе презентации макета так же, как и в программе курса в целом, наблюдается расширение диапазона композиционных средств. К традиционным фотографиям с документально-фиксирующей функцией добавились новые работы с экспериментально-исследовательской составляющей. Первые показывают умение внятно, «объективно» и эстетически грамотно раскрыть в фотографии общую морфологию и композицию макета, вторые раскрывают индивидуальное видение и творческий потенциал студента в вариативном поиске новых граней и состояний бытия исходной модели. Для целостного представления идеи композиции макета и развития композиционного мышления ценными являются оба типа фотографий как взаимно дополняющие друг друга.

По композиционным параметрам противопоставление двух типов фоторабот строится на различиях в кадрировании и компоновке изображения, характере освещения, ракурсах, составе элементов в кадре и его структурной организации. Фотокомпозициям произвольной программы свойственны внимание к пустоте, фрагментация, дематериализация, недосказанность, неравновесное соотношение фигуры и фона. Смысловые характеристики двух типов работ условно распределяются по бинарным оппозициям: нейтрально-«объективное» и атмосферно-субъективное, рациональное и иррациональное, традиционное (классическое) и современное, алгоритмизированное и свободное. В целом работы второго типа при восприятии порождают более разнообразную гамму чувств и эмоций.

Однако вряд ли следует резко противопоставлять два типа фоторабот по всем параметрам. Несмотря на разное предназначение, фотографии и «обязательной», и «произвольной» программ могут обладать художественными качествами, содержать как *studium*, так и *punctum*, отражать процесс поиска и субъективность взгляда студента, обрабатываться в графических редакторах. Просто, как правило, степень присутствия этих качеств в разных типах работ оказывается разной.

Внимание к фотографии в курсе ОПК, в особенности к работам с экспериментально-исследовательской функцией, координируется с современными тенден-

¹ <https://www.archdaily.com/936327/galleria-in-gwanggyo-oma> (дата обращения: 14.02.2026)

² https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Black_circle,_1915.jpg (дата обращения: 14.02.2026)]

циями в образовании, где наблюдается активное присутствие фотографии в образовательных курсах творческих профессий; наличие специальных предметов, связанных с обучением фотографии; а также стремление индивидуализировать образовательную траекторию студента, в том числе при проектировании художественных образов. Фотографии второго типа близки по характеру некоторым работам курса «Фотография в архитектуре» МАРХИ, а также снимкам с проектной функцией в предмете «Фотографика» в дизайне.

В современной фотографии в целом заметны следующие тенденции: «намеренная дисгармония», «парадоксальная несовместимость», незаметность структуры, недосказанность, отсутствие детализации [Вершовский (С)мутные времена]. Присутствуют отражения, смазанность и рефлекс, соединение несоединимого, «преклонение перед случайностью» и превращение «несовершенства своей фототехники в художественный инструмент» [Вершовский (С)мутные времена]. Осознается важность пустого пространства, «ощущение невесомости» [Плотникова 2021, с. 117–118], фрагментарность и атмосферность [Дьяченко 2021], зыбкость, прозрачность, призрачность и дематериализация [Чмырева 2021, с. 385], «разобщение фрагментов» [Чмырева 2021, с. 387], «смещение жанров» [Кузнецова 2025, с. 140]. Студенты почувствовали некоторые из этих тенденций.

В фотоработах произвольной программы можно заметить и сближение с архитектурной практикой. Такие тенденции в архитектуре как междисциплинарность, влияние искусства и дизайна [Дуцев 2018] проявляются и в фотографическом изображении. Наблюдается координация некоторых студенческих работ с фотографиями архитектурных моделей практикующих архитекторов, световым дизайном в архитектуре.

Классификация по назначению и композиционно-смысловой анализ студенческих фотографий будут способствовать дальнейшему совершенствованию процесса обучения композиции в области подачи результатов композиционного моделирования с помощью фотографии, развитию композиционного мышления.

Список литературы

1. Алонов Ю.Г. Мелодинский Д.Л. Композиционное моделирование. Курс объемно-пространственного формообразования в архитектуре: учебник для вузов. М.: Академия, 2015. 224 с.
2. Армит М. Пространство в пространстве: фотографии архитектурных проектов и пропедевтических работ во ВХУТЕМАСе // Наука, образование и экспериментальное проектирование: тезисы докладов международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. М.: Московский архитектурный институт, 2015. С. 103–104.
3. Бабинова В. В., Назаров Ю. В. Художественная фотография: проблематика, инструментарий // Культура и цивилизация. Ногинск: Издательский дом «Аналитика Родис», 2023. Т. 13. № 11–1. С. 188–199.
4. Барт, Р. «Camera Lucida». Комментарий к фотографии. М.: «Ad Marginem», 1997. 224 с.
5. Бернас И.З., Корсак М.В. Функции архитектурной фотографии как инструмента проектной деятельности архитектора // Вестник Приднестровского университета. Серия: гуманитарные науки. Тирасполь: Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 2018. № 1 (58). С. 189–195.
6. Васильева Д.Н., Филипенко Е.А. Развитие визуальной культуры студентов института искусств средствами предметной фотографии // Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 09–12 октября 2019 года. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.
7. Саратов: «Саратовский источник», 2019. С. 332–338.
8. Волкова М.С. Дизайн фотографий ювелирных изделий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Волкова Мария Сергеевна. М., 2011. 17 с.
9. Дьяченко Е. В. Машанов А. Н. Атмосферная фотография. Фрагмент и цвет. На примере разработки дизайна авторской фотокниги, посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского // Творчество молодых: искусство, дизайн, медиатехнологии. Сборник научных статей XX Всероссийской научно-практической конференции. Омск, 12 мая 2021 года. Омск: Омский государственный технический университет, 2021. С. 10–19.
10. Дуцев М.В. Концепция художественной интеграции как актуальный ресурс новейшей архитектуры. Часть 1. Архитектор-художник // Архитектура и строительство России. 2018. № 1. С. 16–23.

11. Иванова Е.Г., Лаер С.В. Итоги обновления заданий раздела «Организация основных видов композиции» дисциплины «Объемно-пространственная композиция» // Региональные архитектурно-художественные школы. 2022. № 1. С. 151–160.
12. Кузнецова Н.С., Джерук Н.Л. Пикториализм в творчестве современных российских фотохудожников // Человекоориентированный дизайн сердцами и разумом молодых ученых. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием для студентов, аспирантов и молодых ученых. СПб: Научное издание, 2025. С. 139–141.
13. Кузьмина И.П., Мамутов Р.Р. Организация творческих проектов по художественной фотографии в рамках выпускной квалификационной работы на кафедре художественного образования // Вестник педагогических наук. 2023. №5. С.39–42.
14. Лаврентьев А.Н. От фотографии — к фотодизайну. Фотопроекты Якова Халипа // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2017. № 2-2. С. 210–220.
15. Лаврентьев А.Н. Фотография и фотоколлаж как визуальное приключение // Вестник СПГУТД. 2009. № 3 (18). С. 115–118.
16. Лаврентьев А.Н., Гэ С. Субъективная фотография и особенности развития искусства 1950–1970-х годов // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2023. № 3-3. С. 124–132.
17. Лапин А.И. Фотография как... Изд. 6-е, Treemedia Content Oy, 2020. 306 с.
18. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика (История, теория, практика). М.: Эдиториал УРСС, 2000. 312 с.
19. Плотникова Е.В., Маторина А.Р. Пространство и контраст: приемы Ласло Мохой-Надя в современной фотографии // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2021. № 2 (59). С. 116–121.
20. Токарев А.Г. Метод А. Инновационная методика освоения дисциплины «Архитектурное проектирование»: учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону: ИАрХИ ЮФУ, 2010. 112 с.
21. Фотографика в образовании: учебное пособие / А.Н. Сергеев, Д.В. Малий, А.В. Сергеева, П.Н. Медведев, Ю.С. Дорохин. Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. 178 с.
22. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда: в 2 кн.: Кн.1. М.: Стройиздат, 1996, 709 с.

23. Чмырева И.Ю. Владимир Куприянов: исчезновение фотографии. К первой посмертной выставке художника «Тень времени» в галерее POP/OFF/ART // Academia. 2021. №4. С. 383–388.

Список источников

1. Вершовский А. О композиции в фотографии. [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/wall-182139288_4283?w=wall-182139288_4283/теория фотографии (дата обращения: 15.08.2025)
2. Вершовский А. Открытие плоскости (об уровнях восприятия художественной фотографии). [Электронный ресурс] URL: <http://art.photoelement.ru/analysis/levels/levels.html> (дата обращения: 17.08.2025)
3. Вершовский А. (С)мутные времена. Эссе о стрит-фотографии
4. (для первого выпуска журнала «Вестник Стрит-Фото»). [Электронный ресурс] URL: <https://www.antver.net/photoend/index.html> (дата обращения: 27.08.2025)
5. Гавриленко Ю. Что такое фотография? [Электронный ресурс] URL: http://www.2x36.ru/articles/discussion/rr_yg.html (дата обращения: 17.08.2025)
6. МАРХИ (Московский архитектурный институт): официальный сайт. Москва. [Электронный ресурс] URL: <https://laboratoriya-marhi.tilda.ws/fotografiya-v-arhitecture> (дата обращения 26.07.2025).
7. Электронный архив студенческих фоторабот по дисциплине «Объемно-пространственная композиция»: Электронная информационно-образовательная среда НГУАДИ. URL: <https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2018>. URL: <https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2023>. Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

References

1. Alonov Yu. G., Melodinsky D. L. Compositional Modeling. Course in volumetric-spatial form-building in architecture: Textbook for Universities. Moscow: Akademiya, 2015. 224 p.
2. Armit M. Space within space: photographs of architectural projects and propaedeutic works at VKHUTEMAS // Science, education, and experimental design: abstracts of the international scientific and practical conference of faculty, young

- scientists, and students. Moscow: Moscow Architectural Institute, 2015. P. 103–104.
3. Babikova V. V., Nazarov Yu. V. Art photography: problems, tools // Culture and civilization. Noginsk: Izdatelsky dom «Analitika Rodis», 2023. Vol. 13. No. 11-1. P. 188–199.
 4. Bart R. «Camera Lucida». Commentary on the photograph. Moscow: "Ad Marginem", 1997. 224 p.
 5. Bernas I.Z., Korsak M.V. Functions of architectural photography as a tool for the architect's design activities // Bulletin of the Pridnestrovian University. Series: humanities. Tiraspol: Pridnestrovian State University named after T.G. Shevchenko, 2018. No. 1 (58). P. 189–195.
 6. Vasilyeva D.N., Filipenko E.A. Development of visual culture of Art Institute students by means of subject photography // Cultural heritage of Saratov and Saratov region". Proceedings of the VIII International scientific and practical conference, Saratov, october 9-12, 2019. N.G. Chernyshevsky Saratov National Research State University. Saratov: «Saratovskiy istochnik», 2019. P. 332–338.
 7. Volkova M.S. Jewelry photograph design: abstract of a dissertation for the degree of candidate of technical sciences / Maria Sergeevna Volkova. Moscow, 2011. 17 p.
 8. Dyachenko E.V. Mashanov A.N. Atmospheric photography. fragment and color. using the design of a custom photo book dedicated to the 200th anniversary of F.M. Dostoevsky as an example // Creativity of the young: art, design, media technologies. Collection of scientific articles from the XX all-russian scientific and practical conference. Omsk, may 12, 2021. Omsk: Omsk State Technical University, 2021. P. 10–19.
 9. Dutsev M.V. The concept of artistic integration as a relevant resource of contemporary architecture. Part 1. Architect-artist // Architecture and Construction of Russia. 2018. No. 1. P. 16–23.
 10. Ivanova E.G., Layer S.V. Results of updating the assignments for the «Organization of the main types of composition» section of the «Volumetric-spatial composition» discipline // Regional architectural and art schools. 2022. No. 1. P. 151–160.
 11. Kuznetsova N.S., Dzheruk N.L. Pictorialism in the works of contemporary russian photo artists // Human-oriented design with the hearts and minds of young scientists. Collection of materials from the All-Russian scientific and practical conference with international participation for students, graduate students, and young scientists. St. Petersburg: Naukoyemkiye tekhnologii, 2025. P. 139–141.
 12. Kuzmina I.P., Mamutov R.R. Organization of creative projects in art photography as part of the final qualifying work at the Department of Art Education // Bulletin of pedagogical sciences. 2023. No. 5. P. 39–42.
 13. Lavrentyev A.N. From photography to photo design. Photo projects of Yakov Khalip // Decorative art and environment. bulletin of the Russian State University of Art and Industry named after S.G. Stroganov. 2017. No. 2-2. P. 210–220.
 14. Lavrentyev A.N. Photography and photo collage as a visual adventure // Bulletin of St. Petersburg State University of Arts and Design. 2009. No. 3 (18). P. 115–118.
 15. Lavrentyev A.N., Ge S. Subjective photography and features of the development of art in the 1950-1970s // Decorative art and environment. Bulletin of the Russian State University of Art and Industry named after S.G. Stroganov. 2023. No. 3-3. P. 124–132.
 16. Lapin A.I. Photography as... 6th ed., Treemedia Content Oy, 2020. 306 p.
 17. Melodinsky D.L. Architectural propaedeutics (history, theory, practice). M.: Editorial URSS, 2000. 312 p.
 18. Plotnikova E.V., Matorina A.R. Space and contrast: Laszlo Moholy-Nagy's techniques in contemporary photography // Bulletin of the Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla. 2021. No. 2 (59). P. 116–121.
 19. Tokarev A.G. Method A. Innovative methodology for mastering the discipline "Architectural design": a study guide. Rostov-on-Don: IArch SFedU, 2010. 112 p.
 20. Photographics in education: a textbook / A.N. Sergeev, D.V. Maly, A.V. Sergeeva, P.N. Medvedev, Yu.S. Dorokhin. Tula: Tula State University Publishing House, 2018. 178 p.
 21. Khan-Magomedov S.O. Architecture of the soviet avant-garde: in 2 books: book 1. Moscow: Stroyizdat, 1996, 709 p.
 22. Chmyreva I.Yu. Vladimir Kupriyanov: the disappearance of photography. On the artist's first posthumous exhibition "Shadow of time" at the POP/OFF/ART Gallery // Academia. 2021. No. 4. P. 383–388.
- Материал передан в редакцию 16.04.2026.