

ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ТВОРЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Григорьева В. Б.,

к. п. н., доц. каф. рисунка, живописи и архитектурной графики,
Архитектурно-художественный институт,

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования навыков композиционной деятельности на первоначальном этапе художественного обучения. Первоначальный этап обучения предполагает серьезное изучение теоретических и практических основ композиции; акцентирование внимания студентов на формальной стороне создания композиционной формы, независимо от жанра, темы и стилистического направления. Проблематичность существующих методик обучения композиции в высших учебных заведениях обусловила выбор темы исследования.

Композиционная деятельность, как специфическое свойство познавательной деятельности в искусстве, предполагает интеллектуальные и практические действия в процессе изучения композиции. В статье рассмотрены различные типы преподавания и методы изучения композиционной грамоты.

Анализируются психолого-педагогические основы композиционной деятельности и условия ее формирования при выполнении специальных упражнений по композиции.

Ключевые слова: композиционная деятельность, навык композиционной деятельности.

ВИВЧЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ НА ТВОРЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Григор'єва В. Б.,

к. п. н., доц. каф. рисунка, живопису та архітектурної графіки,
Архітектурно-художній інститут,

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Анотація. В статті розглядаються проблеми формування навичок композиційної діяльності на початковому етапі художнього навчання. Початковий етап навчання передбачає серйозне вивчення теоретичних та практичних засад композиції; акцентування уваги на формальній стороні створення композиційної форми, незалежно від жанру, теми та стилістичного напрямку. Проблематичність існуючих методик навчання композиції у вищих навчальних закладах обумовила вибір теми дослідження.

Композиційна діяльність, як специфічна властивість пізнавальної діяльності у мистецтві, передбачає інтелектуальні та практичні дії у процесі вивчення композиції. В статті розглянуті різні типи викладання та методи вивчення композиційної грамоти.

Аналізуються психолого-педагогічні засади композиційної діяльності та умови її формування під час виконання спеціальних вправ з композиції, а також тенденції в теорії та композиційних методах навчання – розвиток творчого мислення шляхом вирішення спеціальних навчальних завдань експериментальний підхід студента до теоретичних проблем.

Мета цієї статті - проаналізувати сучасні проблеми викладання композиції на творчих факультетах ВНЗ, обговорити умови їх вирішення.

Практичні заняття проводяться за такою схемою: вступна бесіда, постановка мети, виготовлення практичної роботи, обговорення підсумків зробленої роботи. Основний вид навчання - комунікативно-інформаційний, виконавський або частково-пошуковий.

Ми вважаємо, що основним кроком є ефективним поділити складний склад на окремі етапи практичних завдань, які представлені складанням спеціальних вправ на формальну композицію.

Формування розумового та практичного виконання визначає характер та рівень композиційного мислення та композиційного виконання загалом

Ключові слова: композиційна діяльність, навичка композиційної діяльності.

COMPOSITION STUDIES AT CREATIVE FACULTIES OF HIGHTER EDUCATION INSTITUTIONS

Grigorjeva V. B.,

Candidate of Pedagogic Sciences,

Associate Professor, Department of drawing, painting and architectural graphics,

Architectural and Art Institute,

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Abstract. The article reviews problems of the formation of the skill of compositional performance.

The initial phase of education implies serious study of theoretical and practical basis of composition, as well as, making students to pay attention on formal side of creating of compositional shape, despite of genre, theme and stylistic direction. The problematic of existing composition study methods in higher education institution leads to the choice of the article theme.

Compositional performance, like specific property of informative performance is determined by intellectual and practical actions in process of studying of composition. The article discusses various types and methods of teaching composition techniques. As well as trends in theory and compositional teaching methods - the development of creative thinking by the way of solving of special study problems and student's experimental approach to theoretical problems.

The purpose of that article is to analyze modern composition teaching problems in creative faculties of higher education institution, to discuss conditions to solve them.

Practical lessons are carried out by that scheme: introductory talk, setting goal, making of practical work, discussing summary of the made work. The main teaching type is communicational-informational. The study method is performing or partially searching.

That exact system of compositional study does not contribute the composition skill formation. We think, that the primary step it is efficient to divide the composition problem complex by separate steps of practical tasks, that are represented by making of special exercises on formal composition.

Formation of mental and practical performance defines the nature and the level of compositional thinking and compositional performance in general

Keywords: composition activity, skill of composition activity.

Введение. Актуальность проблемы определяется главной концепцией современной теории художественного образования - формированием творческих способностей в процессе мыслительной и практической деятельности; необходимостью разработки содержания и новых форм художественного образования в целом; обновлением методов обучения основам искусства и, в частности, композиции; созданием программ и дидактических моделей процесса формирования практических навыков композиционной деятельности.

Процесс обучения композиции является наиболее сложным и наименее разработанным в методическом и теоретическом аспекте: по-разному, а иногда и противоречиво, трактуется

сущность понятий "композиция", "композиционные факторы", "композиционные средства", "композиционные приемы", "объективные принципы формообразования", "законы композиции", "правила композиции", "образная перспектива" и т.д.; не разработана система специальных упражнений по изучению общих законов композиции и формированию практических навыков композиционной деятельности на первоначальном этапе обучения.

Анализ последних исследований и публикаций. В теории и методике обучения композиции определились две тенденции: первая - развитие творческого мышления путем решения специальных учебных задач; вторая - усиление роли эмоциональной отзывчивости студента, практической свободы, интуиции.

В первом случае авторы (Г. В. Беда, Н. П. Козлов, Н. Н. Ростовцев, А. С. Рындин, Л. И. Рындина, И. К. Сензюк и др.) настаивают на использовании системы упражнений как основного метода обучения, что позволяет значительно повысить качество усвоения нового материала и формирования определенных умений и навыков. При правильно организованном обучении композиции эта связь реализуется двояко: или упражнение требует непосредственной самостоятельности мысли и действий или упражнение носит тренировочный характер и сравнительно быстро включается в качестве элемента самостоятельной работы. Развитие мыслительных процессов на основе методически обоснованной системы упражнений приводит к сокращению времени овладения теорией и практикой изобразительной грамоты. При этом происходит взаимоконтроль мыслительных процессов и композиционных действий, благодаря чему достигается высокое качество знаний, устойчивость практических навыков.

Во втором случае (М. В. Алпатов, Н. Н. Волков, А. А. Дейнека, Е. В. Шорохов и др.) разрабатывается тенденция эмоционального развития обучающегося, усиление его эстетической отзывчивости на произведения искусства, явления окружающей действительности. Эмоции и чувства вызывают активизацию композиционного мышления, отличительной чертой которого является сенсорное отражение предметов и явлений.

Мы считаем, что такое разделение искусственно. Процесс формирования композиционной деятельности требует единства этих подходов, но с разной степенью соотношения учебной и творческой деятельности на разных этапах обучения. Первоначальный этап обучения предполагает серьезное изучение теоретических и практических основ композиции; акцентирование студентов на формальной стороне создания композиционной формы. Осмысленная композиционная деятельность должна быть направлена на решение, в первую очередь, композиционных задач, независимо от жанра, темы и стилистического направления.

В настоящее время достаточно разработаны основы творческого (художественного) мышления в трудах Л. С. Выготского, В. П. Зинченко, Д. Н. Узнадзе и других. При этом в его структуре выделяют образно-чувственные, интуитивные, вербальные, эмоциональные, рациональные и другие компоненты. Разновидностями художественного мышления являются образное, пространственное, визуальное, ассоциативное и композиционное мышление. Композиционное мышление, в свою очередь, составляет основу композиционной деятельности.

Проблематичность существующих методик обучения композиции обусловила выбор темы исследования.

Постановка задачи. Проанализировать современные проблемы обучения композиции на творческих факультетах высших учебных заведений и рассмотреть педагогические условия их решения.

Основной материал и результаты. Композиционное мышление, как и всякое мышление, выражается в следующих операциях: сравнение, обобщение, классификация, систематизация, абстрагирование, конкретизация. Композиционное мышление определяется тремя взаимосвязанными и взаимообусловленными факторами: восприятием природы, структурной организацией замысла и изобразительными средствами создаваемой композиции. Процесс композиционного мышления может быть охарактеризован как

движение к созданию художественного целого и представлен в виде движения визуального мышления от дискретных к целостным действиям.

Композиционное мышление проявляется в композиционной деятельности как специфическое свойство познавательной деятельности в искусстве. Композиционная деятельность предполагает, как интеллектуальные (мыслительные операции), так и практические (изобразительные) действия. В результате композиционной деятельности студентов возникает объективная необходимость в формировании соответствующего уровня композиционных умений и навыков.

Навык композиционной деятельности — это автоматизированный компонент осознанного композиционного действия, который вырабатывается в процессе его выполнения. На первом этапе у студентов формируются четкое понимание сути композиционного задания (теоретические знания) и способы его исполнения (изобразительные действия).

В последнее время сделаны попытки совершенствования практики обучения композиции: Н. Н. Ростовцев (обоснование композиционных приемов построения графической формы); А. С. Пучков, А. В. Триселев (разработана методика создания композиции учебного натюрморта); В. М. Непомнящий (обосновано применение линейной перспективы в композиции); Ф. В. Ковалев (разработан композиционный алгоритм построения картины); Е. В. Шорохов (определен метод работы над композицией в различных жанрах) и другие. Отдельные методические аспекты обучения композиции рассмотрены в диссертациях: В. Н. Есипов (развитие творческих способностей на занятиях по композиции); Н. А. Коротков (методы развития познавательных способностей в процессе преподавания композиции); Н. А. Климович (развитие образного мышления на занятиях по композиции); Л. И. Панова (принципы создания композиции натюрморта) и другие.

Все авторы сходятся на единой методической последовательности создания творческой композиции: период первоначальных накоплений, зарождение замысла, определение пластического мотива, конструктивная идея, сбор натурального материала, образное решение темы. В учебном процессе композиционная деятельность традиционно подразделяется на следующие этапы:

1. обеспечивается проблемная ситуация, включающаяся в общую структуру композиционной деятельности. Формируемое композиционное действие своим содержанием связано с темой, жанром, мотивом и интересом студента к заданию;
2. предполагаются композиционные действия в материале, используя уровень знаний, умений и навыков работы с натуры, по памяти и по представлению: изучение натуры, подготовительные наброски, этюды;
3. отбор материала для окончательного эскиза;
4. выполнение эскиза.

Данная последовательность заключается в поиске сюжета и решении его в конструктивно-пластической форме, поиске светлотных и цветовых отношений, разработке картона и окончательного эскиза в цвете.

Практические занятия проводятся по схеме: вводная беседа, постановка задания, выполнение практического задания, обсуждение и подведение итогов работы. Основной тип преподавания - информационно-сообщающий метод. В результате метод учения - исполнительский или частично-поисковый. В процессе обучения композиции целесообразно применять эвристические методы, так как они наиболее соответствуют принципам развития творческих способностей.

Мы считаем, что на первоначальном этапе обучения композиции, целесообразно комплекс проблем, встающих перед студентом в практической деятельности, разделить на отдельные этапы и соответствующие разделы теоретического курса. Изучая и закрепляя теоретические знания в практике, постепенно усложнять композиционные задачи: разрешив

одну, добавлять следующие. Вычлняя частности построения композиционной формы, идем к общему - созданию самостоятельно-творческой композиции.

Например, изучение композиционных схем, форматов, принципов равновесия, ритма можно проводить на линейно-плоскостном этапе, без учета светлот и цветовых отношений. После решения этих задач переходим к изучению светлотных отношений.

В линейно-плоскостные композиции вводится уже светлота как усложнение композиционной формы. Освоив данные закономерности, переходим к следующим - цветовым отношениям. Разделение задач позволяет студентам сконцентрироваться на определенном этапе композиционных действий.

Данные действия формируются в реализации системы специальных упражнений по созданию фронтальной плоскостной композиции с геометрическими элементами, стилизованными объектами. Работая с простейшими элементами (геометрическими фигурами), снимается целый комплекс проблем первоначального этапа обучения (конструкция объектов природы, перспектива пространства и т.д.). Абстрагируясь от содержания, обучающиеся осознают значимость чисто изобразительных приемов, средств выражения. Это обогащает их внутренний запас выразительными средствами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и т.д.

Обучая композиции, целесообразно познакомить студентов с основами построения композиционной формы вообще, далее необходимо закрепить основные положения в практической работе над эскизом натюрморта. Натюрморт справедливо считается лабораторией творческого поиска любого художника. Поэтому изучению основных теоретических положений организации плоскости лучше всего посвятить весь первый курс. Второй год обучения - изучению пейзажа и интерьера; третий год - портрету; четвертый - сюжетно-тематической композиции. Общетеоретические положения углубляются на старших курсах в зависимости от особенностей изучаемого жанра. Каждый курс заканчивается выполнением серии упражнений на закрепление полученных знаний, умений и навыков. Итоговым заданием является самостоятельно-творческая композиция, в которой реализуется принцип единства содержания и формы.

Выводы. Преподавание композиции на творческих факультетах высших учебных заведений не охватывает в полной мере потребности студентов в овладении ими стройной системы научных знаний и гибких профессиональных умений и навыков.

Формирование умственных действий разного порядка определяет характер и уровень композиционного мышления и композиционной деятельности в целом. Определенный уровень композиционной деятельности определяется соответствующим уровнем сформированности навыка.

Педагогическими условиями формирования навыков композиционной деятельности является система упражнений по изучению основных положений теории и практики композиции. Первоначальный период обучения композиции следует посвятить разделению комплекса композиционных проблем на отдельные этапы учебной деятельности с соответствующими разделами теоретического курса.

Литература

- [1] Алпатов М.В. Композиция в живописи/М.В. Алпатов.- М.: Искусство, 1940.-57 с.
- [2] Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве: в 2т. М.: Изд-во Акад. Архитектуры, 1935-1937.-Т.1., Кн. VI. - 176 с.
- [3] Андреева О.П. Педагогические условия формирования профессиональной компетентности в процессе подготовки будущего дизайнера в вузе: дис. ... канд.пед. Наук: 13.00.08/Андреева Ольга Пименова. - Йошкар — Ола, 2011.- 323 с.
- [4] Антощенко В.С. О методике определения творческих способностей студентов-архитекторов// Межвузовский сборник: материалы 34 науч. Конф. МархИ)/В.С. Антощенко.-М.: Изд-во МАРХИ, 1979.

[5] Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства, М., «Просвещение», 1977.-89с.

[6] Выгодский Л.С. Психология искусства/ Л.С. Выгодский.- М: Педагогика, 1987.-342

с.

[7] Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов/ А.А. Горбенко.-Киев: Будивельник, 1982.-128с.

[8] Кайдановська О.О. Формування творчого мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення основ композиції: дис. ... канд.пед.наук: 13.00.02/ Кайдановська Олена Олександрівна. - К., 2004.-251с.

[9] Ковалев Ф.Е. Золотое сечение в живописи, К., «Вища школа», 1986-258с.

[10] Рындина А.С. Живопись, О., «Астропринт», 2005. - 120 с.

References

[1] Alpatov M.V. Kompozicija v zhivopisi/M.V. Alpatov.- М.: Iskusstvo, 1940.-57 s.

[2] Al'berti L.B. Desjat' knig o zodchestve: v 2t. М.: Izd-vo Akad. Arhitektury, 1935-1937.- Т.1., Кн. VI. - 176 s.

[3] Andreeva O.P. Pedagogicheskie uslovija formirovanija professional'noj kompetentnosti v processe podgotovki budushhego dizajnera v vuze: dis. ... kand.ped. Nauk: 13.00.08/Andreeva Ol'ga Pimenova. - Joshkar — Ola, 2011.- 323 s.

[4] Antoshhenkov V.S. O metodike opredelenija tvorcheskih sposobnostej studentov-arhitektorov// Mezhvuzovskij sbornik: materialy 34 nauch. Konf. MarHI/V.S. Antoshhenkov. -М.: Izd-vo MARHI, 1979.

[5] Beda G.V. Zhivopis' i ee izobrazitel'nye sredstva, М., «Prosveshhenie», 1977.-89s.

[6] Vygodskij L.S. Psihologija iskusstva/ L.S. Vygodskij.- М: Pedagogika, 1987.-342 s.

[7] Gorbenko A.A. Akvarel'naja zhivopis' dlja arhitektorov/ А.А. Gorbenko.-Киев: Будивельник, 1982.-128s. [8] Kaydanovs'ka O.O. Formuvannya tvorchoho myslennya maybutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva v protsesy vyvchennya osnov kompozytsiyi:dys. ... kand.ped.nauk: 13.00.02/ Kaydanovs'ka Olena Oleksandrivna. - К., 2004.-251s.

[9] Kovalev F.E. Zolotoe sechenie v zhivopisi, К., «Vishha shkola», 1986-258s.

[10] Ryndin A.S. Zhivopis', О., «Astroprint», 2005. - 120 s.