

УДК 378
ББК 14.35.09

ОБ АЛГОРИТМАХ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

В.М. Дубровин, П.А. Чеканцев

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы композиционной работы в процессе развития у студентов художественного и образного мышления. Теоретические курсы по композиции требуют вдумчивой практической работы, позволяющей преобразовывать полученные знания в навыки понимания и приемы художественного творчества. Опираясь на многолетний опыт преподавания в высшей школе, авторы предлагают алгоритмы теоретического и методического освоения основ композиционной грамотности в пластических искусствах, включая принципы динамической и формальной композиции.

Ключевые слова: художественная форма, композиция, формальная композиция, динамическая композиция, художественный образ, структура, стилизация, трансформация.

ABOUT LEARNING ALGORITHMS OF BASICS OF ARTISTIC AND COMPOSITIONAL LITERACY

178

V.M. Dubrovin, P.A. Chekantsev

Abstract. The article deals with the actual problems of compositional work in the development of students' artistic and imaginative thinking. Theoretical compositional courses require thoughtful practical work, which allows to transforming the acquired knowledge into understanding skills and artistic techniques. Based on many years of teaching experience in higher education, the authors propose algorithms for theoretical and methodological development of the basics of compositional literacy in plastic arts, including the principles of dynamic and formal composition.

Keywords: art form, composition, formal composition, dynamic composition, art image, structure, stylization, transformation.

© Дубровин В.М., Чеканцев П.А., 2019

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Стремительно меняющийся мир и связанная с этим трансформация системы образования заставляют искать новые эффективные пути в деле повышения качества теоретической и практической подготовки в области художественного творчества как студентов, так и профессорско-преподавательского состава [1]. Высокие требования, предъявляемые к современному специалисту художественного образования, широкий поток информации требуют укрепления научных основ в построении учебно-воспитательного процесса, совершенствования методики преподавания общеобразовательных и специальных дисциплин, направленных на раскрытие личностных особенностей учащегося, выявление его возможностей и формирование у него необходимых профессиональных навыков, нравственных установок и эстетических приоритетов [2].

Несмотря на большое количество текстов, посвященных теоретическим проблемам композиции, среди которых немало ценных и полезных, учебно-методических разработок по этой теме пока недостаточно. Между тем, они важны для развития профессионального чувства композиции у будущего художника педагога или дизайнера, формирования проектного мышления и практического использования принципов художественно-образного формообразования в преподавательской деятельности. Тем не менее, «у значительной части преподавательского корпуса существует устойчивое представление, что композиция — достаточно “простая и доступная” дисциплина, которая не требует каких-либо глубоких научных и теоретических зна-

ний, где важнейшим компонентом успешной работы является грамотная профессиональная подготовка в области освоения премудростей рисунка и живописи» [3, с. 82].

В статье предлагается совокупность последовательных шагов при изучении композиции в пластических искусствах. Иными словами, речь идет о сформировавшихся в ходе многолетнего опыта алгоритмах обучения, ориентированных прежде всего на предельную активизацию работы студентов по выявлению своих возможностей и осознанный контроль собственных чувств и действий.

Изучение основ композиционной грамотности будущих бакалавров и магистров художественно-педагогической направленности — один из самых сложных разделов художественной педагогики. В то же время это один из основных курсов, приобщающих будущего специалиста к культуре и искусству, к истории и народным традициям. Трудно переоценить значение этого курса и в деле формирования базовых профессиональных знаний и навыков бакалавров и магистров. В процессе обучения будущий художник-педагог обретает первоначальный опыт композиционного мышления, осваивает главные способы творческой деятельности, позволяющие эффективно использовать разнообразные средства художественного выражения в самостоятельном творческом поиске. В процессе теоретического и практического освоения курса студенты уже на раннем этапе обучения учатся понимать закономерности изобразительной деятельности, получают практические навыки создания художественного образа.

В ходе учебной творческой работы перед преподавателем стоит сложная задача: развитие у студентов индивидуального «художнического» восприятия. Они должны научиться видеть в окружающем мире то, что не способны видеть другие. Развить в себе умение чувствовать и улавливать в предметном мире такое содержание, которое, влияя на ощущения и эмоциональное состояние, способно направить личность на путь создания художественного образа, где поиски художественной формы занимают первостепенное значение. Но поиск и использование ясной и выразительной художественной формы будет сложен для учащихся без умения вычленивать из массы деталей главное, изучения принципов структурной организации изобразительного пространства, умения использовать в творческой работе возможностей стилизации и трансформации предметной формы, умения работать по памяти. Самые активные помощники в процессе создания выразительной художественной формы — творческое воображение и фантазия. Наряде с памятью, они помогают выделять из массы второстепенного главное, развивают у учащихся способность реализовывать в своей работе обобщенное видение художественного образа, учат выстраивать пространственные планы, преодолевать излишне детализированное восприятие формы, грамотно использовать законы композиции [2; 4; 5].

Теоретическая подготовка в области композиционной грамотности — одна из главных задач при подготовке квалифицированного специалиста в области художественной пе-

дагогике. Художник-педагог, имеющий необходимые теоретические знания, способный осуществлять тесную взаимосвязь образного и логического в процессе художественно-композиционного формообразования и обладающий практическими навыками творческой работы, имеет все возможности грамотно выстроить учебный процесс и эффективно применить свои знания в учебной работе. Следует отметить, что формальный компонент является неотъемлемой частью общей системы работы над сюжетной тематической композицией, рассматривается как важнейший фактор в процессе освоения основ изобразительной грамоты и направлен на максимально продуктивную и осмысленную работу в области реалистической станковой композиции.

Предлагаемая система изучения основ композиционной грамотности начинается с формальной композиции, которая является базовой и включает в себя следующие обязательные компоненты: организация изобразительного пространства; способы структурного построения (трансформация, стилизация предметной формы, наполнение ее эмоциональным содержанием в соответствии с творческой и учебной задачей); проблемы формообразования и понимание места формальной составляющей в создании сюжетной композиции.

На практике такая система может быть реализована в следующем порядке:

1. Свободная организация изобразительного пространства на основе равновесия плоскостных геометрических форм с использованием разнообразных приемов изображения.

2. Организация изобразительно-пространства динамичными формами свободной конфигурации с использованием различных пластических приемов графики.

3. Гармонизация количественной и качественной активности выразительных средств формальной композиции в замкнутом (ограниченном) и открытом пространстве на основе контрастов.

4. Формальная образная композиция, в процессе создания которой формируются навыки анализа и творческого выделения существенных свойств и признаков изображаемого, усваиваются базовые понятия, осуществляется их перевод на пластический язык художественной формы.

5. Стилизация и трансформация объекта по собственному или заданному свойству в процессе решения художественно-композиционной задачи.

6. Ассоциативная композиция с сюжетной направленностью. Развитие фантазии, эмоционально-чувственного восприятия объектов окружающего мира, происходящих процессов и умение трансформировать возникающие ассоциации в художественную изобразительную форму.

7. Владение принципами организации изобразительного пространства сюжетной композиции на основе тональной триады (белое-серое-черное), соподчиненности и равновесия изобразительных масс в соответствии с их тональной насыщенностью и контрастностью.

Базовая методика проведения учебной работы по композиции предполагает следующую последовательность проведения занятий:

- объяснение теоретического учебного материала, определение значе-

ния данной темы для развития творческих способностей и формирования профессиональных и педагогических навыков;

- постановка целей и задач, обсуждение направленности предстоящей работы;

- определение условий и критериев оценки результатов проделанной работы;

- выявление и обсуждение методов практического решения поставленных задач;

- анализ возможных проблемных ситуаций (индивидуальный и коллективный);

- аналитическая работа, связанная с использованием пластических средств изобразительного искусства, способами воплощения замысла в творческом произведении, осмысление необходимых художественно-образных характеристик;

- коллективное обсуждение проделанной работы и корректировка предварительных учебных материалов;

- эскизная разработка избранной темы, утверждение преподавателем перспективного эскиза и выполнение его в материале;

- просмотр и обсуждение выполненных работ, оценка конечного результата.

В процессе коллективного обсуждения студенческих работ и консультаций при их оценке мы предлагаем ориентироваться на следующие критерии:

- формально-образное выражение в композиции содержания темы, качество художественного отображения;

- нахождение наиболее оптимального вида композиционной организации изобразительного пространства, соответствие его характеру решаемой задачи;

- использование минимальных изобразительных средств для решения максимальной художественно-образной выразительности изображения;

- оригинальность композиционного решения, целостность внутренней структуры;

- стилистическое единство изображения;

- степень технической проработки, художественная культура исполнения;

- последовательность ведения и полнота объема выполненной работы.

В ходе освоения курса важно активно включать, наряду с теоретическим изучением законов и принципов композиции, практический процесс познания и преобразования визуальных впечатлений от предметной формы. Следует учитывать, что наиболее эффективной формой организации учебно-воспитательного процесса является принцип движения «от общего

к частному» и «от сложного к простому», ибо то, что в начале обучения казалось сложным, становится более легким и простым к концу обучения на старших курсах [6].

В Институте культуры и искусств Московского городского педагогического университета в течении многих лет идет экспериментальный поиск организации подготовки художника-педагога как творческой личности, в которой работа над композицией занимает важное место. Включение в учебный процесс блока формальных заданий, направленных на освоение учащимися основ изобразительной грамоты и формирование творческого композиционного мышления, дали положительные результаты. Итогом явилось выполнение творческих художественных произведений выставочного уровня, а методические разработки их авторов составили основу ряда научных статей и учебных пособий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Чеканцев, П.А.* Современная визуальная культура и проблемы художественного образования // Преподаватель XXI век. 2017. № 2. С. 163–169.
2. *Дубровин, В.М., Буровкина, Л.А., Хозяшева, Л.С.* Традиции и современность. Региональный компонент в решении проблем современного художественного образования / отв. ред. и сост. М.А. Семенова. М.: МГПУ, 2018.
3. *Буровкина, Л.А., Дубровин, В.М., Сергеев, И.М.* Место композиции в современном художественном образовании // Искусство и образование. 2018. № 4 (114). С. 78–84.
4. *Дубровин, В.М.* Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: монография. Ч. 2: Практический и методологические аспекты. М.: МГПУ, 2017. 152 с.
5. *Чеканцев, П.А.* Размышления о композиции в изобразительном искусстве // Преподаватель XXI век. 2015. № 4, часть 1. С. 146–152.
6. *Чернышев, О.В.* Формальная композиция. Творческий практикум. Минск: Харвест, 1999. 312 с.

REFERENCES

1. Burovkina L.A., Dubrovin V.M., Sergeev I.M. Mesto kompozicii v sovremennom hudozhestvennom obrazovanii, *Iskusstvo i obrazovanie*, 2018, No. 4 (114), pp. 78–84. (in Russian)

2. Chekantsev P.A. Razmyshleniya o kompozicii v izobrazitelnom iskusstve, *Prepodavatel XXI vek*, 2015, No. 4, Chast 1, pp. 146–152. (in Russian)
3. Chekantsev P.A. Sovremennaya vizualnaya kultura i problemy hudozhestvennogo obrazovaniya, *Prepodavatel XXI vek*, 2017, No. 2, pp. 163–169. (in Russian)
4. Chernyshev O.V. *Formalnaya kompoziciya. Tvorcheskij praktikum*, Minsk, Harvest, 1999. 312 p. (in Russian)
5. Dubrovin V.M. *Osnovy izobrazitel'nogo iskusstva. Prakticheskaya kompoziciya: monografiya. Ch.2: Prakticheskij i metodologicheskie aspekty*. Moscow, MGPU, 2017, 152 p. (in Russian).
6. Dubrovin V.M., Burovkina L.A., Hozyasheva L.S. *Tradicii i sovremennost. Regionalnyj komponent v reshenii problem sovremennogo hudozhestvennogo obrazovaniya: sbornik nauchnyh trudov*; otv. red. i sost. M.A. Semenova. Moscow, MGPU, 2018. (in Russian)

Дубровин Виктор Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра живописи и композиции, Институт культуры и искусств, Московский городской педагогический университет, член Союза художников России, dubrovin.victor@inbox.ru

Dubrovin V.M., PhD (Pedagogy), Associate Professor, Department of Painting and Composition, Institute of Culture and Arts, Moscow City Pedagogical University, Member of Russian's Artist Union, dubrovin.victor@inbox.ru

Чеканцев Петр Афанасьевич, художник, доцент, кафедра живописи и композиции, Институт культуры и искусств, Московский городской педагогический университет; член Союза художников России, peter161@yandex.ru

Chekantsev P.A., Artist, Assistant Professor, Department of Painting and Composition, Institute of Culture and Arts, Moscow City Pedagogical University; Member of Russian's Artist Union, peter161@yandex.ru