

УДК 378.1

Полынская Ирина Николаевна,

доктор пед. наук, профессор кафедры изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье поднимается проблема обучения студентов художественно-педагогической направленности основам композиции и композиционного мышления. Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с активизацией процесса обучения студентов учебной дисциплины — композиция. Подчеркивается, что важную роль в этом процессе играет наблюдение и специальные упражнения на развитие художественного восприятия действительности.

Ключевые слова: композиция, изобразительное искусство, студенты, учебный процесс, образование, творческие способности, педагогика, творческое воображение

Учебная дисциплина «Композиция» на факультетах искусств является одной из ведущих в системе художественно-педагогической подготовки студентов. Курс композиции органически связан со специальными дисциплинами учебного плана: академическим рисунком, живописью, историей искусств, декоративно-прикладным искусством, методикой преподавания изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Однако если обучение академическому рисунку и живописи на искусствоведческих факультетах педагогической направленности поставлено на достаточно прочную основу в соответствии с уровнем современных требований педагогической теории и практики, то с композицией возникают сложности определенного характера.

Сама система факультетов художественно-педагогической направленности

Наука и образование в современном мире: методология, теория и практика

в обучении, где, в отличие от художественных вузов, не готовит художников-профессионалов, привела к тому, что композиция не стала главным, основополагающим предметом в подготовке будущих учителей изобразительного искусства. В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в образовании от многих выездных практик пришлось отказаться — творческие, пленэрные, музейные практики. Сокращение учебных часов лекционного и практического цикла привело к негативным результатам в процессе освоения столь важной и необходимой учебной дисциплины. Студенты испытывают большие сложности и трудности в выполнении эскизов, разработок, самостоятельных творческих поисков по композиции. Дело в том, что у них еще отсутствует запас жизненных впечатлений. Необходимо постоянное и глубокое изучение бесконечно разнообразной и прекрасной действительности — неиссякаемый источник творчества и вдохновения.

Один из главных методов изучения жизни — художественное наблюдение. Важной формой изучения действительности может быть экскурсия не только в художественные, но и другие музеи, на предприятия, в учреждения с выполнением набросков, зарисовок, этюдов.

Для периода первоначальных накоплений характерно отсутствие ясно поставленной цели, часть наблюдений со временем конкретизируется в творческом замысле. «Художественному замыслу подчиняются нюансы колорита, трепет светотени» [1, с. 163].

Чтобы в работе над определенной темой отбирать из жизни и природы важное, характерное, достойное изображения, нужно наблюдать целенаправленно. «Природные объекты всегда доступны, и работа с ними помогает освоить аналитическое мышление и пути оригинального выражения сущности в преобразованных формах, т.е. выполнять преломление увиденного через нестандартность или индивидуальность художника» [3, с. 72]. Здесь существенное значение имеет ясность поставленной задачи наблюдения, целевая установка внимания.

Наука и образование в современном мире: методология, теория и практика

Для мобилизации творческого воображения полезен метод работы по памяти.

Однако не все можно сохранить в памяти. Поэтому необходимо постоянно делать композиционные наброски, зарисовки, этюды, что называется «Заметки на память», чередуя работу с натуры с работой по памяти, представлению и воображению. Для этого нужно иметь эскизный альбом, постоянно носить его с собой и зарисовывать в него понравившиеся сцены, выражения лиц, движения фигур и т.п. на улице, в общественном транспорте, в театре, и других местах — всюду, где бывают студенты. «Это нужно для того, чтобы максимально повысить активность обучающихся и сформировать у них сознательное отношение к работе над изображением, необходимость соблюдения правил конструктивного анализа предметов и объектов, перспективного построения и композиционного решения» [5].

Творческий потенциал может быть приобретен не только в процессе личной творческой практики, но и опосредованно, через отношение к творчеству других.

Изучая композиции мастеров, полезно делать обобщенные зарисовки и схемы понравившихся композиционных решений, в том числе по памяти.

Благотворное влияние оказывает другие виды искусств.

В художественной литературе можно найти темы, которые при соответствующей переработке могут стать сюжетами произведений изобразительного искусства. Картина Б.Г.Перова «Проводы покойника» написана под впечатлением поэмы Н.А. Некрасова «Мороз-Красный нос». На П.А.Федотова оказало влияние творчество Н.В.Гоголя. Многие произведения В.М.Васнецова навеяны мотивами русских сказок и былин. «При этом акцентируется только то, что больше всего поразило художника, вызвало у него эмоциональную реакцию, т.е. в представлении ярко выступает эстетическая оценка модели» [2, с.169].

Музыка способствует развитию чувства гармонии. Музыкальные произведения пробуждали творческую фантазию В.А. Серова, М.А. Врубеля.

Наука и образование в современном мире:
методология, теория и практика

И.Е.Репин свою картину «Иван Грозный и сын его Иван» написал под впечатлением оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». В творчестве М.К.Чюрлениса слились воедино музыка и живопись. «В данном акте художник становится «объединяющим инструментом», создает прочную связь между чувством и мыслью, художественным образом и его техничным исполнением» [4, с. 225].

В театре для создания и разыгрывания определенных сцен руководствуются приблизительно теми же правилами, что и художники в создании композиций. Театр помогает проникновению в закономерности композиционного построения, развитие способности к передаче психологических состояний персонажей, движений фигур (экспрессии).

Определенную роль в творческом росте студентов играет правильное и своевременное использование средств информационных технологий. «Изложение учебной темы преподаваемого предмета с использованием средств информационных технологий заметно расширяет возможности создания форм и методик преподавания данного предмета, а сложности, связанные с новыми методическими решениями изложения материала, компенсируются большими возможностями современного оборудования» [7, с. 342].

Наиболее целесообразно применять коллективное обсуждение и анализ эскизов композиции с привлечением студентов. Композиция (composition — лат.) в переводе буквально означает сочинение картины в художественном смысле. Вследствие чего преподавателям нельзя забывать, что композиция – это творческая дисциплина, требующая от студентов самовыражения, передачу собственных чувств и эмоций через художественный образ. «Перед студентами ставится задача создания выразительности и образно-идейной концепции изображения, суть которого заключается в умении производить замысел, выражать собственное эмоциональное отношение и передавать личностное восприятие объекта» [6, с. 31]. Студент волен работать в любой форме, соподчиняя гармонии элементы, колорит, выразительность идеи композиции, во множестве част-

Наука и образование в современном мире:
методология, теория и практика

ных задач, которые решают задачи учебной дисциплины «Композиция».

Список литературы

1. Видинеев В.Н. Консерватизм и «новое» в живописи или о соотношении «содержания» и «формы» в искусстве // В сборнике: Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференция с международным участием. – Нижневартовск, 2021. – С. 161-166.
2. Голосай А.В. Формирование образного представления в процессе изобразительной деятельности // В сборнике: Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференция с международным участием. – Нижневартовск, 2021. – С. 167-173.
3. Дмуховский В.В. Выразительные средства стилизации в изобразительном искусстве // В сборнике: Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, инновации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 69-77.
4. Павленкович О.Б., Воронина А.В. Аспекты развития образного мышления у студентов художественных специальностей // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 68-3. – С. 223-226.
5. Польшинская И.Н. Методы исправления ошибок в рисовании с натуры у школьников // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 1. – URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=30511> (дата обращения: 22.03.2021).
6. Польшинская И.Н., Федорович А.В. К вопросу о формировании художественно-образного мышления студентов художественных вузов // Высшее образование сегодня. – 2020. – № 7. – С. 29-34.
7. Яковкина О.Ю. К вопросу об использовании ИТ в обучении учащихся художественной школы // В сборнике: XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. Сборник статей. – 2017. – С. 342-344.