

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 7.01.378. 147

DOI: 10.18384/2310-7219-2020-2-39-46

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ КОМПОЗИЦИЕЙ

Ашурбекова И. Г.

Московский государственный областной университет

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Обоснование методов и педагогических подходов для решения задачи формирования художественного и композиционного мышления в процессе создания сюжетной композиции.

Процедура и методы исследования. Проведён анализ различных методических подходов к постановке композиционных задач перед студентами с оценкой результатов применения используемых подходов. Предложены критерии оценки качества решения поставленных художественных и композиционных задач.

Результаты проведённого исследования. Описана экспериментальная методика, которую автор использовал в своей практике на студентах живописного отделения и которая показала более высокий уровень сформированного художественного и композиционного мышления, чем при занятиях по классической методике преподавания композиции.

Практическая значимость. Статья носит прикладной характер и направлена на то, чтобы показать условия, при которых возможно изменение результатов обучения в лучшую сторону.

Ключевые слова: методика преподавания композиции, методика формирования художественного мышления, композиционное мышление, художественный образ, тематическая картина, сюжетная композиция

THE FORMATION OF ARTISTIC AND COMPOSITIONAL THINKING OF STUDENTS AT THE LESSONS OF COMPOSITION

I. Ashurbekova

Moscow State Regional University

24 Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 105005, Russian Federation

Abstract.

Purpose. Justification of methods and pedagogical approaches for solving the problem of artistic and compositional thinking formation in the process of creating a plot composition.

© СС ВУ Ашурбекова И. Г., 2020.

Procedure and research methods. The analysis of various methodological approaches to the posing of compositional tasks for students with an assessment of the results of the approaches application is used. Criteria for assessing the quality of solving art and compositional problems are proposed.

Results of the study: An experimental technique is described, which the author used in his practice for students of the painting department, and which showed a higher level of formed art and compositional thinking than in the classical methodology of teaching composition.

Practical significance: The article is of applied nature and aims to show the conditions under which make it possible to improve learning outcomes.

Keywords: Composition teaching methodology, methods of artistic thinking formation, compositional thinking, artistic image, thematic picture, plot composition

Введение

Основная цель современного художественного образования – это качественное изменение системы профессиональной подготовки специалистов, где главным критерием является степень развитости и зрелости мышления, соответствующая направлению профессиональной деятельности.

В современных условиях реформирования системы высшего образования проблема воспитания и обучения художника как интеллектуальной и творческой личности имеет особую значимость и актуальность. Главенствующее место в профессиональном художественном образовании отводится академической живописи и академическому рисунку, которые по большей части решают задачи овладения художественным мастерством, развития навыков рисования и написания с натуры, способности точно передавать живую и неживую природу. Но настоящим профессионалом, художником в широком смысле этого слова будущий живописец становится в том случае, когда он в силах донести до зрителя через художественный образ, напрямую связанный с композиционным построением, замысел своей картины. В связи с этим формирование художественного и композиционного мышления студентов в системе профессиональной подготовки художника приобретает особую актуальность и является показателем высокого профессионализма. Учитывая тот факт, что в процессе модернизации и оптимизации высшей школы количество часов,

отведённых на аудиторные занятия, сократилось, следует обратить особенно пристальное внимание на разработку рабочих программ и методических рекомендаций по освоению художественных дисциплин. На освоение дисциплины «Станковая композиция» всегда отводилось небольшое количество часов, что негативно отражалось на качестве профессионального образования художника, но в последнее время в учебных планах появилось дополнительное количество часов на самостоятельную работу, что необходимо взять на вооружение при составлении новых рабочих программ дисциплины.

Обзор и анализ научных трудов в области художественного образования и методики преподавания композиции

Проблемы художественного образования, связанные с совершенствованием методики обучения основам изобразительной грамоты, всегда находились в центре внимания известных художников и учёных-педагогов, таких как Г. В. Беда [3], Н. Н. Ростовцев [12], С. П. Ломов [10]. Выдающиеся художники и теоретики искусства, такие как К. Ф. Юон [15], Е. С. Громов [6], Р. Арнхейм [2], Е. А. Кибрик [8], посвятили множество трудов теоретическим проблемам художественного творчества, среди которых вопросы значимости композиции в живописи являются ключевой проблемой. Особо следует выделить фундаментальный труд отечественного художника и теоретика

Н. Н. Волкова [5], который посвящён исследованию композиции сюжетной картины на основе анализа произведений западноевропейской живописи, русской живописи XIX в., а также некоторых образцов советской живописи. Автором были также проанализированы научные исследования П. А. Чеканцева [14], Н. К. Прониной [11], А. В. Терсковой [13], М. В. Кузмичевой [9], Р. В. Бищенко [4] в области изучения композиционного мышления, построения художественного образа, написания сюжетной тематической композиции. Говоря о развитии художественного и композиционного мышления, нельзя не упомянуть труд О. А. Авсияна [1]. В своей книге он поднимал вопросы развития творческого мышления, влияния наброска на развитие цельного видения, зрительного восприятия пространства, движения и формы, композиционного замысла, рассматривал проблемы методических особенностей рисования по представлению, по памяти и по воображению. В книге даны рекомендации в изучении различных графических материалов и техник и т. д. Из вышеизложенного следует, что теории композиции и методики преподавания композиции посвящено много трудов, но некоторые вопросы, касающиеся методики преподавания данной дисциплины, до настоящего времени остаются не вполне решёнными. Актуальность задачи состоит в том, чтобы через формирование художественного, композиционного мышления научить студентов творчески мыслить, избегая стандартных, клишированных решений.

Целью настоящей работы является рассмотрение методики и педагогических подходов при решении задачи формирования художественно-образного и композиционного мышления студентов в процессе поисков и написания творческих работ. «Композиционное мышление» и «художественно-образное мышление» – это два неразрывных понятия, и потому, говоря о формировании ком-

позиционного мышления, нельзя не затронуть темы художественного образа и развития способностей к художественно-образному мышлению.

Формирование композиционного, художественного мышления у студентов должно происходить путём поиска современных способов художественного выражения, которое хоть и базируется на глубоко изучении природы, не предполагает, что художественный образ, создаваемый в голове и сердце художника, должен являться копией действительности. Как писал О. Бальзак «Гипсовая копия превращает руки в труп, а резец скульптора выражает “жизнь руки”» [7, с. 94]. Картина должна нести в себе эмоциональный посыл художника, его чувства: страсть, сомнения, гнев, восхищение, любовь, тоску – и, в конце концов, его размышления и мировоззрение. Картина – это отражение внутреннего мира художника, но художника, живущего в социуме. Художественный образ носит в себе индивидуальность автора, которая может выражаться в его манере письма, стиле изображения, определенной тематике, но эта индивидуальность несёт в себе знаки времени, эпохи, в котором живёт художник, а также его национальные черты. Творческое мышление не может не зависеть от особенностей культуры, в контексте которой оно существует, несмотря на растущую глобализацию и стирание межнациональных различий. Художник обладает тонкой внутренней организацией, позволяющей более обострённо воспринимать чувственную многогранность реального объективного мира. Эта способность является одним из основных признаков таланта. Художественная деятельность есть отражение субъективного взгляда художника на объективный мир. Путь создания картины, как правило, не быстрый: отправной точкой может служить пластический образ или какое-то идейное начало, не имеющее чёткого художественного образа. В процессе работы автор может неоднократно

изменять композиционное решение, добиваясь максимальной выразительности и гармонии. Синтез мысли и чувств – это то, что отличает настоящее искусство от нелепых потуг некоторых художников, искусственно ограничивающих творчество какими-то выдуманскими рамками его рационального начала или, наоборот, отстаивающих сторону только его чувственного воплощения.

Идейный замысел картины претворяется путём поисков художественно-образного решения и композиционного построения. Благодаря удачному композиционному решению картина приобретает свою выразительность, визуальную стройность, логическую взаимосвязь отдельных частей и целого. Всё это способствует созданию выразительной целостной художественной формы, вызывающей в зрителе эмоциональный отклик. Через композиционные приёмы и средства, такие как контраст, симметрия, асимметрия, золотое сечение, масштаб, равновесие, выделение композиционного центра и т. п., выявляются смысловые завязки между предметами и образами в картине. Плохо организованное композиционное пространство картины теряет смысловую завязку и содержание, даже если она обладает высоким живописным качеством деталей. Можно вспомнить слова великого русского художника – автора композиционно сложных полотен на историческую тему – Василия Сурикова: «Главное для меня композиция. Тут есть какой-то твёрдый, неумолимый закон, который можно только чутьём угадать, но который до того непреложен, что каждый прибавленный или убавленный вершок холста или лишняя поставленная точка, разом меняет всю композицию... В движении есть живые точки, и есть мёртвые. Это настоящая математика. Сидящие в саях фигуры держат их на месте. Надо было найти расстояние от рамы до саней, чтобы пустить их в ход. Чуть меньше расстояние – сани стоят. А мне Толстой с женой, когда “Морозову”

смотрели, говорят: “Внизу надо срезать, низ не нужен, мешают”. А там ничего убавить нельзя – сани не поедут» [7, с. 327]. Эти слова ещё раз подтверждают важность композиции и умения композиционно мыслить для воспитания творческой личности художника.

Методические подходы к формированию художественного и композиционного мышления студентов как залого повышения качества художественного образования

Нередко приходится слышать в корне ошибочное мнение, что умение мыслить образно и композиционно невозможно воспитывать и развивать, так как, если оно есть в художнике, оно и так будет развиваться без помощи извне, а если его нет, то и сформировать его невозможно. Безусловно, принимается к сведению тот факт, что человек рождается на свет с определёнными способностями в той или иной сфере деятельности, но эти способности без регулярной и систематической тренировки так и могут остаться в зачаточной форме. Это также можно отнести и к образному и композиционному мышлению. Без организации целостной системы, включающей методические разработки для контактной и самостоятельной работы студентов, профессиональный уровень преподавательского состава, материальную базу и необходимое количество часов, отведённых на изучение дисциплины «Композиция», невозможно рассчитывать на развитие способностей к художественному и композиционному мышлению, а следовательно, и на повышение общего уровня художественного образования. К сожалению, в программе МГОУ дисциплине «Композиция», по сравнению с дисциплинами «Рисунок» и «Живопись», выделяется немного часов. На дисциплину «Композиция» отводится 1 зачётная единица на каждый семестр (36 ч), в которую включаются и теоретическая часть дисциплины, и практи-

ческая, а по новым учебным планам эта дисциплина изучается только первые 3 курса. За 18 ч студент должен написать работу в технике масляной живописи на большом формате. Исходя из нашего преподавательского опыта, мы знаем, что за 18 ч сделать это весьма сложно, особенно учитывая тот факт, что задания не имеют конкретной сюжетной направленности. На первом курсе это задание связано с композицией натюрморта, на втором – с композицией пейзажа, а на третьем пишутся работы «Однофигурная композиция» (5-й семестр) и «Двухфигурная композиция» (6-й семестр). На этом завершается изучение курса «Композиция». И вот, когда приходит время написания дипломной работы, все пробелы в изучении данной дисциплины начинают давить о себе знать. Отсутствие опыта написания сюжетной композиции не позволяет дипломникам быть свободными в выборе темы и написании картины. Нередко мы видим скучные дипломные проекты, лишённые пластической выразительности, не несущие в себе ни смысловой нагрузки, ни эмоциональной выразительности. Чрезмерное увлечение деталями, сваливание в одну кучу всего того, что как-то пересекается с выбранной темой, приводит к созданию низкопробного китчевого искусства. Основные законы композиции натюрморта, пейзажа или однофигурной композиции студенты и так изучают на занятиях рисунка, живописи и пленэрной живописи, потому нет смысла их дублировать вышеописанными заданиями. По нашему мнению, следует с первого семестра давать задания на различные темы сюжетной композиции, направленные на раскрытие внутреннего мира современного человека, его мировоззрения, философии жизни, в контексте культуры и социума, а не просто ограничиваться условными заданиями, которые решают задачи только композиционного характера. Например, вместо темы «однофигурная композиция» предлагаются сюжетные темы «Сча-

стье», «Грусть», «Одиночество». Только в этом случае можно рассчитывать на формирование у студентов способности мыслить художественными пластическими образами. Работа над конкретными темами позволит глубже изучить законы, правила и приёмы композиции и даст возможность более свободно и осознанно применять их на практике. Темы, задаваемые педагогом, должны способствовать раскрытию внутреннего творческого потенциала студентов, решать задачи отражения процесса восприятия и осмысления современного мира. Целесообразно внедрять такую систему учебных заданий, при которой путём последовательного освоения теоретических понятий композиционной грамоты студент мог бы создавать продукт творческой деятельности на самом высоком уровне. Преподаватель, озвучивая тему задания студентам, должен коснуться и задач композиционного характера, которые должны будут решаться в процессе выполнения практической работы. Например, если даётся тема «В клубе» или «Танцы», решаются задачи передачи ритма, движения, контраста, если темы «Тишина», «Ожидание», можно более подробно говорить о статике, о светотени, о линии и пятне и т. п. Наш педагогический опыт показывает, что при таком подходе к изучению композиции формирование художественного и композиционного мышления происходит на более высоком уровне. Студент приобретает новый опыт написания картины, что в дальнейшем не только облегчает работу над дипломным проектом, но и помогает раскрыть его творческий потенциал. В процессе выполнения студентами задания педагог должен стараться не подавлять в студентах творческую индивидуальность, жёстко навязывая им собственный стиль и манеру письма, что, к сожалению, встречается довольно часто в педагогической практике. Лучше указывать лишь на те ошибки, которые мешают раскрытию творческой идеи. Преподавателю не сле-

дует ограничивать студентов строгими рамками чистого классического реализма. Студенты, имея базовые знания и навыки в изображении натуры, должны смело экспериментировать с формой для раскрытия художественного образа, замысла. Важно воспитывать в студентах творческую личность, обладающую оригинальным, неповторимым самовыражением.

Несмотря на субъективность творчества, оно не может не отражать эпохи, в которой оно создаётся. Эпоха, время, социальное окружение диктуют новые формы, более понятные и близкие новому поколению. Творческая свобода не подразумевает отказа от многовекового опыта, она базируется на знании и изучении истории живописи, но при этом вносит элемент новизны. Отсутствие творческой свободы у студентов приводит к созданию клишированного произведения, не имеющего индивидуальных черт и особенностей.

Для развития художественного и композиционного мышления у студентов в своей педагогической практике мы нередко используем показ репродукций произведений живописи, тематика которых созвучна предлагаемой теме. Это могут быть альбомы с репродукциями мирового и отечественного искусства или фотографии картин современных авторов с выставок и фестивалей-конкурсов на электронном носителе – планшете или ноутбуке. Показывая фотографии работ, целесообразно проводить короткий анализ картины, обращая внимание студентов на то, какие средства художественной выразительности (колорит, цвет, линия, пятно, светотень, манера письма, фактура) и какие композиционные приёмы и правила автор использует для передачи смысла. Анализ созвучных по теме живописных произведений даёт некую точку отсчёта для начинающих художников, толчок к развитию мысли в определённом направлении. Наш опыт показал, что подобный искусствоведческий анализ

картин помогает студентам отходить от «литературщины» в живописи, помогает направлять их творчество в сторону поисков выразительных пластических образов.

Немаловажным моментом в развитии художественного и композиционного мышления является посещение вместе со студентами современных всероссийских и международных выставок. На таких выставках студенты, особенно начальных курсов, знакомятся с новыми тенденциями в изобразительном искусстве, учатся понимать современный пластический язык художественного произведения, его знаковость. Это необходимо и художникам-профессионалам, чтобы находиться постоянно в русле современных тенденций в искусстве, и это тем более является одним из необходимых условий для формирования молодого художника.

Возвращаясь к теме выполнения заданий по тематической композиции, нужно обратить внимание ещё на один аспект – это количество работ за семестр и размер холста. Работы не обязательно должны выполняться на больших форматах и быть детально прописанными. Это могут быть работы небольшого размера, носящие в основном поисковый и эскизный характер. Особенно это относится к студентам первого года обучения, когда они только начинают осваивать основы композиции. За семестр студенты могут написать две или три небольшие работы, если задания предполагают изображение в работе не более одной или двух фигур. Более сложные темы предлагаются во второй половине второго курса и на третьем курсе. Здесь могут быть задания на историческую тему или современную, такие как, например, «Рынок», «Вокзал», «Метро» и т. п., но с учётом того, что композиция должна быть многофигурной. В этом случае выполняется одна работа за семестр. При такой постановке задачи, поисках образов студенты начинают выполнять с натуры множество зарисовок, что даёт им возможность изучать мир во

всём его многообразии, развивая в них такие качества, как наблюдательность, цепкость взгляда, умение схватывать основное, характерное или, наоборот, находить черты типичности для определённой категории вещей и людей. Несомненно, все перечисленные выше качества необходимы для формирования и развития художественного и композиционного мышления студентов.

Экспериментальная методика, которую мы использовали в своей практике на студентах живописного отделения, показала у них более высокий уровень сформированного художественного и композиционного мышления, чем у тех студентов, которые занимались по классической методике преподавания композиции.

Заключение

В заключение отметим, что практика комплексного формирования творческого и композиционного мышления студентов, основанная на сюжетно-тематическом планировании дисциплины, на анализе картин художников и совместном посещении с преподавателями музеев и современных выставок, показала быстрый рост творческого потенциала студентов. При такой рациональной организации учебного процесса и при использовании предложенных методических подходов удаётся добиться более высокого уровня сформированности художественного и композиционного мышления студентов.

Статья поступила в редакцию 13.02.2019

ЛИТЕРАТУРА

1. Авсиян О. А. *Натура и рисование по памяти и представлению*. М., 1985. 152 с.
2. Арнхейм Р. *Искусство и визуальное восприятие*. М., 1974. 386 с.
3. Беда Г. В. *Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция*. М., 1977. 248 с.
4. Бищенко Р. В. Тематическая композиция как средство развития духовных способностей студентов художественно-творческих направлений // *Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета*. 2019. № 1 (49). URL: <http://scientific-notes.ru/#new-number?id=137> (дата обращения: 09.12.2019).
5. Волков Н. Н. *Композиция в живописи*. М., 2014. 308 с.
6. Громов Е. С. *Начала эстетических знаний. Эстетика и искусство*. М., 1984. 335 с.
7. Долгополов И. *Рассказы о художниках*. М., 1976. 592 с.
8. Кибрик Е. А. *Рисунок, живопись, композиция: хрестоматия*. М., 1989. 208 с.
9. Кузьмичева М. В. Изучение композиционного принципа «Соподчинённость» в процессе обучения студентов «теории композиции» // *Азимут научных исследований. Педагогика и психология*. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 64–67.
10. Ломов С. П. *Дидактика художественного образования*. М., 2010. 103 с.
11. Пронина Н. К. Особенности построения художественного образа как основы композиционной целостности изображения // *Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования*. 2015. № 4 (8). С. 84–88.
12. *Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. Учебное пособие для педагогических институтов* / Ростовцев Н. Н., Игнатьев С. Е., Шорохов Е. В. М., 1989. 204 с.
13. Терскова А. В. Развитие творческих способностей на занятиях по композиции посредством пастозной живописи // *Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования*. 2017. № 3 (16). С. 171–174.
14. Чеканцев П. А. Размышления о композиции в изобразительном искусстве // *Преподаватель XXI век*. 2015. № 4. С. 146–152.
15. Юон К. Ф. *О живописи*. М., Л., 1937. 284 с.

REFERENCES

1. Avsiyan O. A. *Natura i risovanie po pamyati i predstavleniyu* [Nature and drawing on memory and performance]. Moscow, 1985. 152 p.
2. Arnkheim R. *Iskusstvo i vizual'noe vospriyatie* [Art and visual perception]. Moscow, 1974. 386 p.

3. Beda G. V. *Osnovy izobrazitel'noi gramoty. Risunok. Zhivopis'. Kompozitsiya* [The basics of visual literacy. Figure. Painting. Composition]. Moscow, 1977. 248 p.
4. Bishchenko R. V. [Thematic composition as a means of developing spiritual abilities of students of art-creative faculties]. In: *Uchenye zapiski. Elektronnyi nauchnyi zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta* [Academic notes. Electronic scientific journal of Kursk State University], 2019, no. 1 (49). Available at: <http://scientific-notes.ru/#new-number?id=137> (accessed: 09.12.2019).
5. Volkov N. N. *Kompozitsiya v zhivopisi* [Composition in painting]. Moscow, 2014. 308 p.
6. Gromov E. S. *Nachala esteticheskikh znaniy. Estetika i iskusstvo* [The beginnings of aesthetic knowledge. Aesthetics and art]. Moscow, 1984. 335 p.
7. Dolgoplov I. *Rasskazy o khudozhnikakh* [Stories about artists]. Moscow, 1976. 592 p.
8. Kibrik E. A. *Risunok, zhivopis', kompozitsiya* [Drawing, painting, composition]. Moscow, 1989. 208 p.
9. Kuz'micheva M. V. [The study of the compositional principle of "Subordination" in the process of teaching "composition theory" to students]. In: *Azimut nauchnykh issledovaniy. Pedagogika i psikhologiya* [Azimuth scientific research. Pedagogy and psychology], 2016, vol. 5, no. 3 (16), pp. 64–67.
10. Lomov S. P. *Didaktika khudozhestvennogo obrazovaniya* [Didactics of art education]. Moscow, 2010. 103 p.
11. Pronina N. K. [Features of construction of the artistic image as the basis for the compositional integrity of the image]. In: *Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya* [Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanities research], 2015, no. 4 (8), pp. 84–88.
12. Rostovtsev N. N., Ignatiev S.E., Shorokhov E.V. *Risunok. Zhivopis'. Kompozitsiya* [Pattern. Painting. Composition]. Moscow, 1989. 204 p.
13. Terskova A. V. [Development of creative abilities at the lessons on composition through impasto painting]. In: *Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya* [Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanities research], 2017, no. 3 (16), pp. 171–174.
14. Chekantsev P. A. [Thinking about composition in the visual arts]. In: *Prepodavatel' XXI vek* [The teacher of XXI century], 2015, no. 4, pp. 146–152.
15. Yuon K. F. *O zhivopisi* [On painting]. Moscow, Leningrad, 1937. 284 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Ашурбекова Ильмира Гасанбековна – доцент кафедры живописи Московского государственного областного университета, член Творческого союза художников России, член Московского союза художников;
e-mail: elya20@bk.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Ilmira G. Ashurbekova – assistant professor of painting, Moscow State Regional University, member of the Creative Union of Artists of Russia, member of the Moscow Union of Artists,
e-mail: elya20@bk.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Ашурбекова И. Г. Формирование художественного и композиционного мышления у студентов на занятиях композицией // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2020. № 2. С. 39–46.
DOI: 10.18384/2310-7219-2020-2-39-46

FOR CITATION

Ashurbekova I. G. The formation of artistic and compositional thinking of students at the lessons of composition. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2020, no. 2, pp. 39–46.
DOI: 10.18384/2310-7219-2020-2-39-46