

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УДК 7.012:658.512.23

КУРС «КОМПОЗИЦИЯ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ

Акынбекова Медеркуль профессор КГТУ им. И.Раззакова, Бишкек, Кыргызская Республика, 720044, проспект Ч. Айтматова 66, medera49@mail.ru

Цель статьи - разработка новых педагогических технологий и совершенствование системы управления социокультурной средой образования в вопросах обучения и воспитания специалистов нового поколения. А так же выявление общих, специальных способностей и профессиональных качеств и их использование в многообразных направлениях механизмов развития. Формирование образного мышления студентов при работе над композицией по таким специальным дисциплинам как: «Основы композиции», «Живопись», «Рисунок», «Проектная графика», «Декоративная живопись», «Художественное проектирование костюма», «Костюмографика», «Дизайн-студия» имеет не только узкоспециальное художественное значение, но и социальное, связанное с подготовкой творческой личности, готовой к самореализации, самосовершенствованию, самообразованию в художественном или другом творчестве, важные в свете модернизации.

Поэтому наша цель - подчеркнуть важность предмета, т.к композиционная деятельность является наиболее мощным и эффективным фактором развития художественно - образного мышления и творческих способностей студентов.

Ключевые слова: композиция, художественный образ, изобразительное искусство, дизайн, формирование творческих способностей, культура, выразительные средства, художественный замысел.

COURSE «COMPOSITION» AS A MEANS OF ARTISTIC AND CREATIVE THINKING FORMATION

Akynbekova Mederkul, Professor Kyrgyz State Technical University named after I.Razzakov, Bishkek, Kyrgyz Republic, 720044, Ch.Aitmatov Avenue 66, medera49@mail.ru

The development of new educational techniques and management improvement of socio-cultural environment in education, now require deep understanding of issues in training and education of a new generation specialists. As well as identification of their general or special abilities and professional qualifications and their application in diverse areas. The development of creative thinking among students at work on compositions of special subjects such as «Painting», «Drawing», «Graphic Arts Design», «Decorative painting», «Creative Clothing Design», «Costume Design Costyumografika», «Design-studio» not only has a specialized artistic value, but also social values, such as self-fulfillment, self-cultivation and self-education in arts or any other area of oeuvre, which is important in present-day modern education.

So, our goal is to highlight the importance of the course, because the compositional activity is the most powerful and effective factor, developing artistic and creative thinking, as well as creative abilities of students.

Keywords: composition, Artistic image, fine arts, design, creative abilities development, culture, means of expression, and artistic design.

Глубокие изменения последнего десятилетия в социальной, экономической и политической жизни страны оказали большое влияние на процессы в образовательной сфере. Резким изменениям подверглись ценностные ориентации студентов, мотивы получения образования, отношение к окружающему миру, своему призванию.

Разработка новых педагогических технологий, совершенствование системы управления социокультурной средой образования в настоящее время требуют глубокого осмысления вопросов обучения и воспитания специалистов нового поколения, выявление и использование в многообразных направлениях механизмов развития его общих и специальных способностей, профессиональных качеств.

Кафедра «Художественное проектирование изделий» является самостоятельным структурным подразделением университета, приобщающим студентов к искусству и творчеству через предметы эстетического цикла. Высказывание Л.С.Выготского о том, что «...в каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования человека» со временем не только не потеряло своей актуальности, а наоборот стало еще более значимым. Современный человек живет в мире далеком от статики, в мире, где с огромной скоростью происходят изменения, затрагивающие все сферы жизни: растет и ширится объем информации, уходят в прошлое и рождаются новые технологии, претерпевает изменения социальная ситуация. Простого обладания некоторой суммой знаний в этих условиях явно недостаточно, повысились требования к таким качествам личности, как открытость новому опыту, умение находить решение в нестандартной ситуации, творческое отношение к действительности. Формирование творческих способностей - общих для самых различных видов деятельности становится приоритетной задачей. Изобразительное искусство - это та область, в которой мы раньше, чем где-либо можем получить первый полноценный творческий опыт, занятия изобразительным искусством - это способ развития общих творческих способностей человека, которые мы сейчас называем креативностью личности. Под креативностью в современной психологии понимают относительно устойчивую характеристику личности, сущность которой составляют умственные процессы, ведущие к решениям, идеям, осмысленному созданию художественных форм, теорий или любых продуктов, которые являются уникальными и новыми. Показателями креативности являются: беглость, гибкость, оригинальность, образного мышления.

Курс «Композиции» - один из профилирующих дисциплин. Он призван формировать творческие способности студентов в области изобразительного искусства, общую художественную культуру будущих художников, дизайнеров.

В области художественной педагогики и методики проблему формирования образного мышления на занятиях композицией рассматривали такие исследователи как Н.Н.Волков, В.С.Кузин, Н.К.Ростовцев, Е.В.Шорохов, Г.В.Беда и другие.

Термин «образное мышление» отражает процесс художественного познания во взаимосвязи эмоционально-чувственного, логического и интуитивного его компонентов. Продуктом художественно-образного мышления является изображение, выполненное в художественном материале, отражающее способность личности анализировать, выделять в предметах и явлениях окружающей действительности наиболее значимое, существенное, обобщать, сочинять художественно-значимый образ и переводить идеально сложившиеся образы на язык искусства».

В свете модернизации образования формирование образного мышления студентов при работе над композицией имеет не только узкоспециальное художественное значение, но и социальное, связанное с подготовкой творческой личности, готовой к самореализации, самосовершенствованию, самообразованию в художественном или другом творчестве.

Мы считаем, что композиционная деятельность является наиболее мощным и эффективным фактором развития художественно-образного мышления, творческих способностей студентов. Композиция являет собой структуру построения художественного образа, это важный организующий элемент художественной формы, придающий

произведению единство и целостность. Композиция в изобразительной деятельности связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. С помощью композиции художник организует воображаемые и реальные фигуры и предметы на плоскости и в пространстве, выявляет их взаимосвязь, подчиняет сюжетные второстепенные элементы основным.

В узком смысле композиция (от лат. *compositio* - составление, сочинение) понимается как умелое, выразительное расположение фигуры человека, животного в любом кратковременном наброске, этюде, в правильной компоновке предметов быта, в любом учебном рисунке или живописной работе.

То есть композиционные начала присутствуют буквально во всех произведениях изобразительного искусства, как в учебных, так и в творческих, как в быстрых набросках и зарисовках, так и в законченных много сеансных работах.

В широком понимании композиция означает расположение, составление, построение всех основных элементов и частей произведения искусства в определенной системе и последовательности для наибольшей выразительности и раскрытия художественных образов. Именно в таком понимании трактуется композиция архитектурного ансамбля, скульптурной группы, исторической или жанровой картины, пейзажа.

Замечательный советский художник Ю. И. Пименов сказал: «Историю искусства можно было бы написать как историю композиции, потому что именно композиция в первую очередь выражает идею, чувства художника».

Композиция является важнейшим компонентом художественного произведения, придающий ему целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. В построении композиции задействованы основные мыслительные операции: анализ, синтез, абстрагирование, классификация, обобщение. Именно эти мыслительные операции мы формируем у студентов на занятиях художественных дисциплин.

Вопросы теории и практики композиционных построений в изобразительном искусстве были в центре внимания художников уже в эпоху Возрождения. Например, Леон Батиста Альберти пытался дать определение композиции. Он писал: «Композиция есть то правило живописания, при помощи которого отдельные части видимых предметов сочетаются на картине».

Э. Делакруа подчеркивал необходимость художника видеть органическую, естественную связь предметов в окружающем мире и передавать ее в своих композициях. Он писал: «Когда мы смотрим на окружающие нас предметы, будь то пейзаж или интерьер, мы замечаем, что между ними есть нечто связующее, являющееся следствием окутывающей их атмосферы и всякого рода рефлексов, которые, если можно так выразиться, вовлекают каждый предмет в некую общую гармонию. Она дает своеобразное очарование, без которого, думается, живопись не может обойтись, и, однако же, большая часть художников, даже большие мастера, не обращали на это внимания. Большинство, по-видимому, вовсе не замечало в природе этой необходимой гармонии, устанавливающей в живописном произведении единство, которого нельзя создать одними линиями, даже при самом удачном их расположении».

В.И. Суриков неоднократно подчеркивал, что композиция есть основа основ творческого произведения. «Главное для меня композиция. Тут есть какой-то твердый, неумолимый закон, который только чутьем можно угадать, но который до того непреложен, что каждый прибавленный или убавленный вершок холста или лишняя поставленная точка разом меняют всю композицию».

Восприятие произведения во многом зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции.

Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу и целому. Изображать - значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать.

Свобода творчества и подлинное мастерство приходят на основе точного знания. Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. п.). Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдет замкнутая, закрытая, статичная композиция. Основные направления линий стягиваются к центру. Построение ее по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии дает необходимое решение. Если нам необходимо нарисовать панорамный пейзаж, показать большой простор, то не следует его перегораживать с боков, ограничивать какими-либо деревьями или зданиями, а лучше сделать уходящим за пределы рамы. Это тип открытой композиции. Основные направления линий из центра. Догадки расширяют фантазию зрителя. Если далекий горизонт частично загородить деревьями или другими предметами первого плана, то можно достигнуть большой образной выразительности композиции.

Когда в эпоху Возрождения изменилась концепция мира, и на смену замкнутому миру пришел мир бесконечный, то и на смену замкнутым композициям пришли открытые. В дальнейшем зарубежные и русские художники разработали новые типы композиции и использовали традиционные в зависимости от замысла произведения.

Конечно, не стоит преувеличивать значение композиционных схем. Художник, воплощая замысел, опирается, прежде всего, на свое образно-зрительное представление о будущей картине. Но в период обучения основам композиции очень полезно использовать такие схемы, так как они помогают найти соотношения различных частей картины или рисунка, уяснить общую структуру композиции. Эти схемы имеют вспомогательное значение. Постепенно, приобретая опыт, можно научиться строить композиционные схемы только мысленно.

В истории искусства большую роль играли как процессы выполнения общепринятых канонов композиции (античность, Возрождение, барокко, классицизм и др.) так и стремление избавиться от жестких, канонических схем использовать свободные композиционные приемы (XIX-XX вв.). Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам художников, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства и эмоции. Композиции подвластно многое. С помощью композиционных средств можно передать на картине события, имеющие протяженность во времени, то есть происходящие не одновременно, а одно за другим. Этими приемами хорошо владели древнерусские иконописцы. Еще один распространенный прием построения композиции для передачи событий, происходящих в разное время и в разных местах, - объединение в одно целое нескольких сюжетов. Примеры такого построения композиции можно встретить в народном искусстве, книжной графике и других видах искусства. Композиционные приемы в полной мере зависят от видов искусства. Наряду с общими закономерностями композиции каждый вид искусства имеет свою специфику использоваться по-разному. В живописном произведении композиция должна казаться естественной и органичной, не навязывать зрителю идею картины, а как бы незаметно подводить его к ней с тем, чтобы он проникся ее содержанием и замыслом художника. Если в живописи композиция помогает передать иллюзию пространства, его глубину, то в народном и декоративно-прикладном искусстве, дизайн одежды художник композиционными приемами, наоборот, стремится подчеркнуть объем или плоскость украшаемого объекта. В декоративной композиции тема может быть выражена способами, принципиально отличающимися ее от композиции картины. Как свидетельствует анализ творческого процесса известных художников, их теоретические труды, а также исследования специалистов, основными законами композиции следует назвать такие: закон цельности, закон типизации, закон контрастов, закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу.

Благодаря соблюдению закона цельности произведение искусства воспринимается как единое целое. Сущность *закона цельности* составляет неделимость композиции, то есть

невозможность воспринимать ее как сумму нескольких самостоятельных частей, и необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов композиции.

Закон типизации означает обязательную передачу в произведении изобразительного искусства типичности характеров и типичности обстоятельств, в которых развивается действие в композиции.

Закон контрастов предполагает передачу контрастов цвета, формы, движения объектов, контрастов настроения, психологического состояния изображаемых людей и т. п. Контрасты во многом определяют эмоциональное воздействие художественного произведения и являются одним из выразительных средств.

Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу обуславливает создание художником цельного по восприятию, выразительного, идейно-содержательного и высокохудожественного произведения. Этот закон требует, чтобы весь изобразительный строй произведения во всех своих деталях и частях подчинился не абстрактным, а идейному содержанию.

Кроме указанных законов, в композиции используется система выразительных средств и приемов.

К *выразительным средствам* композиции относятся: ритм; сюжетно - композиционный центр; симметрия или асимметрия; расположение главного на втором пространственном плане.

Выразительные средства графики, живописи и скульптуры - линия, тон, цвет, колорит, мазки.

Ритм в композиции - это периодическая повторяемость, какого либо элемента (или элементов), аналогичных положений, дублируемых через определенные интервалы. Ритм, как правило, выражает движение, то замедленное, то быстрое, бурное и динамическое.

Сюжетно-композиционный центр представляет собой ту часть композиции, которая, прежде всего, привлекает к себе внимание и выражает главное в идейном содержании сюжета.

Симметрия предполагает уравновешенность частей композиции по массам, форме, цвету и тону и выражает собой стройность, согласованность всех элементов композиции.

Расположение главного на втором плане является тем выразительным средством, которое обусловлено необходимостью создания психологического настроения на восприятие главного в композиции. В этом случае первый план служит как бы подходом ко второму.

О значении перечисленных выразительных средств в композиции можно судить по произведениям Рафаэля, Рембрандта, Тинторетто, П.Брейгеля, Т.Жерико, Ф.Гойи, К.П.Брюллова, И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.Д.Поленова, К.Ф.Юона, А.А.Дейнеки и других прославленных мастеров.

К приемам композиции относятся:

- передача впечатления монументальности;
- выделение и передача пространственных планов;
- использование горизонтали и вертикали;
- использование диагональных направлений.

Прием монументальности означает, как правило, изображение объекта во весь размер и с низкой точки зрения.

С помощью пространственных планов показываются просторы, величие природы, грандиозность городских построек и т. д.

Композиционный прием использования горизонтальных направлений позволяет показать состояние относительного покоя и тишины. Вертикальные параллельные линии подчеркивают состояние парадности, величия, приподнятости.

Прием использования диагональных направлений способствует усилению или ослаблению движения (картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»).

Творчески используя рассмотренные законы, выразительные средства и приемы композиции, художники добиваются правдивой и выразительной передачи действительности, всего разнообразия предметов и явлений окружающего мира.

Но при этом следует постоянно помнить, что только при пытливым, внимательном наблюдении: действительности, постоянном накоплении зрительных впечатлений, выполнении многочисленных набросков и зарисовок возможна реалистическая передача окружающего, жизненность художественных образов.

Важное значение имеет и техника рисунка, живописи, скульптуры. Техника должна соответствовать замыслу, идее художественного произведения (каждого рисунка, этюда, набросков), составлять единое целое с композиционными закономерностями, приемами, средствами рисунка, живописи, скульптуры и быть доступной для понимания. В технике, как правило, отражаются знания, и умения и навыки художника, его мастерство.

Изучая историю изобразительного искусства, разнообразные виды, типы, схемы композиций великих мастеров прошлого и художников - современников, пытаясь повторять и интерпретировать их в своих работах, студенты находятся в стадии активного формирования художественно-образного мышления. Выполняя множество упражнений на занятиях художественно-эстетического направления, используя законы, приемы, выразительные средства композиции, формируется способность художественно - образного видения предметной среды. А вследствие этого потребность в создании собственной композиции становится актуальной и значимой для творческой личности студента.

Выводы. Полученные результаты будут использованы на занятиях по специальным дисциплинам, а также тема будет включена в раздел «Кыргызское изобразительное искусство» по курсу «Основы композиции», «Художественное проектирование костюма» и «История культуры, искусства и дизайна» для студентов по специальностям «Искусство костюма и текстиля» и «Дизайн». Дальнейшие исследования по этому направлению являются актуальными.

Список литературы

1. Основы учебного академического рисунка. Изд. «ЭКСИМО». Москва, 2015.
2. Сүрөттү окутуунун байыркы методдору. Ж.Сыдыгалиев. Изд. «Текник». Бишкек, 2009.
3. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. Москва «Просвещение», 1989.
4. Буров А.И. О специфике содержания и формы. Вопросы философии. №5, 1953.
2. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. - М., 1962.
2. Мастера искусства об искусстве. - М., 1967. - Т. 3
3. Трайнев И.В. Конструктивная педагогика. - М.: ТЦ Сфера, 2004.
4. Шапинская Е.Н., Иванов С.А., Киященко Н.И. Образование и искусство в формировании целостной личности. - М.: Школа - Вуз - Академия, 2002.