

РАЗДЕЛ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

PART 2
MODERN ISSUES OF TEACHING METHODS OF FINE,
DECORATIVE AND APPLIED ARTS AND DESIGN
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. 2022. № 2

Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design, 2022, no. 2

Научная статья

УДК 74.01.09

Особенности обучения композиции в живописи будущих педагогов изобразительного искусства

Кучерявенко А. С.¹, Веселова Ю. В.²

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

²*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск*

В статье рассмотрены особенности преподавания композиции в живописи – приемы и практические задания, способствующие развитию творческого потенциала студентов, формированию профессиональных умений. Авторы рассматривают этот вопрос в контексте истории и методики преподавания, опираясь на традиции обучения изобразительному искусству знаменитых российских художников-педагогов прошлого и настоящего.

Ключевые слова: композиция в живописи, композиционная подготовка, композиционные средства, художественный образ, методика обучения

Для цитирования: **Кучерявенко А. С., Веселова Ю. В.** Особенности обучения композиции в живописи будущих педагогов изобразительного искусства // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2022. – № 2. – С. 50–56.

Original article

Features of teaching composition in painting of future teachers of fine arts

Kucheryavenko A. S.¹, Veselova Yu. V.²

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

²*Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk*

The article discusses the features of teaching composition in painting – techniques and practical tasks that contribute to the development of the creative potential of students, the formation of professional skills. The authors consider this issue in the context of the history of teaching methods, relying on the traditions of teaching fine arts by famous Russian artists-teachers of the past and present.

Keywords: composition in painting, compositional training, compositional means, artistic image, teaching methods

For citation: Kucheryavenko A. S., Veselova Yu. V. Features of teaching composition in painting of future teachers of fine arts. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2022, no. 2, pp. 50–56.

Приемы и средства композиции известны давно и широко применяются в художественной практике. Многочисленные исследования в области композиции основываются на изучении произведений живописи и графики, в которых прослеживаются сходные закономерности построения изображения на плоскости. Вопросами композиции в живописи занимались такие выдающиеся художники-педагоги, как Н. Н. Волков, В. А. Фаворский, Е. В. Шорохов, Г. В. Беда, В. С. Кузин и др. [7]. Безусловно, работы этих авторов внесли большой вклад в методику и теорию композиции в живописи, но нужно отметить, что закономерности композиции в данных трудах не всегда систематизированы, авторы исследований иногда называют их разными терминами, что затрудняет знакомство с ними, построенное в основном на сравнительном анализе художественных произведений.

Изучение и анализ научных публикаций по искусствоведению, а также методической литературы позволил сделать вывод о том, что проблемы композиции в учебной живописи все еще недостаточно рассмотрены. Многие проблемы в овладении живописной композицией для студентов связаны зачастую с отсутствием четко разработанных учебно-методических пособий, в которых был бы представлен необходимый и достаточный теоретический материал и система заданий и упражнений, направленные на его практическое усвоение.

Композиционная подготовка студентов осуществляется на протяжении всего обучения в вузе, она сквозной нитью проходит через целый комплекс творческих дисциплин. При помощи закономерностей, средств и приемов композиции рождается, создается в том или ином жанре художественное произведение. Без необходимых теоретических знаний осмыслить и грамотно подойти к реализации творческих идей практически невозможно.

Лекции, которые читаются в начале обучения бакалавров по направлению «Изобразительное искусство» педагогического образования в рамках учебной дисциплины «Композиция», являются теоретической базой для практических занятий и са-

мостоятельных работ, способствуют более осмысленному выполнению заданий. Практические занятия по композиции в живописи проводятся уже на втором курсе, где студенты учатся созданию живописных произведений на заданную тему, основанных на этюдах с натуры. В их основе лежат идеи, чувства и поиски путей выражения их через художественный образ.

Художественный образ, так же как и искусство в целом, является сложнейшим и многогранным продуктом творческой деятельности человека, результатом индивидуального творческого процесса личности, которая стремится выразить свое ощущение, личностное видение предмета, явления, окружающего мира. В образ входит материал действительности, переработанный творческой фантазией художника, его отношение к изображенному, а также все богатство личности творца. Художественный образ – это иносказательная, метафорическая мысль, раскрывающая одно явление через другое [11].

Безусловно, для создания художественного образа в живописной композиции нужна общая эрудированность учащихся, их широкий кругозор, богатая фантазия, высокий уровень эмпатии. Об этом немало сказано художником-графиком и замечательным педагогом Д. Ф. Кардовским: «...В деле художественного образования, кроме обучения, значительное место занимает вопрос воспитания художественного интеллекта, развитие художественного вкуса, понимание сути и задачи картины» [5; 6]. Хочется добавить, что важную роль здесь играет общая культура человека. По словам И. А. Зимней, культурный человек должен чувствовать, понимать, сохранять и приумножать Красоту Мира – его гармонию, пропорцию, многообразие, стремиться к совершенствованию своей духовной жизни [3].

К сожалению, обращает на себя внимание то, что прошедшие теоретический курс по основам композиции студенты при получении практического задания часто испытывают большие трудности в эскизировании и раскрытии заданной темы. Сказывается достаточно ограниченный кругозор учащихся, связанный с отсутствием у них привычки к чтению литературы искусствоведческого характера, а также хорошей художественной литературы, желанием посещать выставки произведений искусства, умением наблюдать и видеть красоту в самых обыденных вещах окружающей действительности.

Замечательный художник-педагог П. П. Чистяков сформулировал основные принципы обучения искусству, не утратившие своего значения по сей день. Так, он говорил, что решение задач реалистического рисунка должно быть направлено на творческое осмысление жизненных впечатлений, умение обобщать, находить характерное, типичное в жизни и природе, в непосредственном окружении и каждом их явлении [4].

Задачами курса композиции в живописи является обучение студентов умениям создавать художественный образ произведения, добиваясь наибольшей выразительности, применяя художественные средства выражения (форму, цвет, фактуру и т. д.); развитие творческого воображения и образного мышления; закрепление через систему композиционных заданий теоретических основ композиции, рисунка и живописи, умение наблюдать, определять наиболее характерное, типичное, выразительное в окружающей действительности, достойного для отражения в изобразительном искусстве.

Данные задачи выявлены при изучении опыта преподавания изобразительного искусства известных художников-педагогов прошлых лет. Педагогическая система

П. П. Чистякова предполагала сочетание непосредственного восприятия природы с ее научным изучением [9]. Таким образом, практические задания по композиции предполагают выполнение краткосрочных набросков и зарисовок с натуры с целью изучения особенностей строения, кинематики и других необходимых выразительных факторов изображаемых объектов.

На начальном этапе обучения, несомненно, должен присутствовать дидактический принцип «от простого к сложному». Как говорил художник Н. Крымов, «...нужно изучать натуру, приглядываться к выразительности всего, что нас окружает» [10]. И на основании накопленного, систематизированного материала реализовывать в работе свои творческие замыслы.

Первым заданием по композиции в живописи для студентов 2 курса является составление тематического натюрморта «Осенние хлопоты». Этапы выполнения работы состоят из сбора подготовительного материала по заданной теме, выполнения эскизов, разработки концепции сюжета, определения техники и материала выполнения работы, поиска цветовой палитры, переноса конечного варианта композиции на выбранный формат, работа в материале, проработка деталей, обобщение, завершение, оформление работы.

На каждом этапе очень важно тесное взаимодействие ученика и учителя, поддержка, творческое сотрудничество, воспитание в начинающем художнике-студенте уверенности в своих силах. Большой комплекс учебных мероприятий и практических упражнений предлагает К. Ф. Юон: «Постановка задания и его успешное выполнение не обойдутся без живого общения между учителем и учениками-студентами» [8]. Это постоянный диалог-беседа, групповые обсуждения эскизов, целевое посещение выставок, музеев, картинных галерей.

Работа над практическими заданиями является, с одной стороны, творческим процессом создания композиции от ее замысла до завершения, с другой стороны, освоением целого комплекса средств для раскрытия идеи и содержания, основанного на законах, правилах и приемах. Проблема создания, построения художественного образа становится актуальной уже на начальном этапе обучения композиции студентов. Готовых решений нет. Но есть увлекательная возможность поиска единственно верного решения для каждой композиции [11].

Жанр натюрморта наиболее доступен, понятен и близок ученикам и студентам. Обозначенная тема «Осенние хлопоты» на начальном этапе эскизирования и выбора наилучшего мотива обсуждается в группе. Обсуждение имеет форму диалога, позволяющего как можно глубже войти в образную сторону задания. Необходимо согласовать, сочинить и выполнить эскизы композиции, обязательно обсуждая и сравнивая между собой ее рабочие варианты. Необходимо постоянно напоминать студентам, что получившаяся тематическая картина должна в итоге быть гармоничной, представлять собой единое целое, объединенное не только темой, но и цветовым решением, закономерностью композиционного построения, уравновешенностью составляющих ее элементов [1]. При этом ориентировать студентов нужно на решение посильных творческих задач, соизмеряя желание, опытность и художественный уровень обучающегося.

На основе выполненных эскизов выбирается приемлемый вариант и выполняется в большем размере простым карандашом в более проработанном виде. В эскизе выявляется пространство, взаиморасположение предметов, их достаточно подробная детализация. На основании выполненного рисунка разрабатывается несколько

цветовых его вариантов. После индивидуального разбора цветового эскиза и выбора оптимального рекомендуется произвести в пределах группы рабочий просмотр с обсуждением отобранных цветовых эскизных решений композиции.

При завершении работы допускается использование гуаши, или темперы, в выполнении мелких деталей и некоторых необходимых поправок, и исправлений. Смешанная техника выполнения живописной композиции дает возможность подготовки студентов к технике масляной живописи.

Окончательное завершение выполненного композиционного задания просматривается и обсуждается в группе наряду с другими работами по живописи. В данном случае учащиеся пробуют формировать экспозицию из выполненных натюрмортов, предлагают свои варианты взаиморасположения работ, настраиваются на профессиональное художественное мышление.

Эскизы выполняются сначала линейные, затем тональные, в цвете. В реалистической композиции студенты могут применить весь арсенал средств, который они использовали ранее на занятиях по курсу «Композиция», изучая, например, формальную абстрактную композицию. На практических занятиях по композиции в живописи студенты закрепляют знания понятийного аппарата: соотношение фигур и пространства на плоскости, организация плоскости, где важную роль играет композиционное равновесие, акцент и доминанта в композиции [3].

В учебной программе темы взаимосвязаны, а практические работы даются в соответствии с принципом «от простого к сложному», позволяя студентам с каждым новым заданием приобретать новые знания и опыт.

Следующее задание – анималистическая композиция. Тематическое изображение домашних животных – кошек, собак. Задание объявляется заранее и начинается с накопления творческого материала, набросков и зарисовок животных с натуры, просмотра и изучения литературы и видео.

Сочинение эскизов и выбор композиции на начальном этапе завершается общим групповым просмотром эскизов и натуральных набросков. Это окажет взаимообучающий эффект и подстегнет студентов к более высоким творческим успехам, поможет им объективно оценивать свои достижения на фоне работ своих товарищей по группе. На этом этапе постановка – очень важный творческий посыл, на котором происходят групповое общение, беседа, рассказы о животных, их взаимоотношениях в быту, яркие примеры из личного опыта.

Формат и размер работы задается заранее. Например, периметр, приближенный к квадрату, чуть вытянутый по горизонтали. Выполнение эскизов необходимо внимательно отслеживать, исключая композиционные повторы, одинаковость.

Завершение задания обозначается просмотром и формированием экспозиции – студентов необходимо к этому приучать. В учебном и творческом процессе им очень важно увидеть конечный результат. И если он кого-нибудь из студентов не удовлетворяет, нужно попытаться повторить и поправить свою работу. В индивидуальном порядке ее обсудить: принять или не принять. Здесь все познается в сравнении. Если тема задания интересна студенту, но не удовлетворяет конечный результат, работу надо попробовать продолжить, может, даже кардинально изменить задуманное. Нахождение своего решения темы очень важно, это может вывести в дальнейшем на выполнение выпускной квалификационной работы.

Резюмируя, можно сказать, что методика преподавания композиции в живописи предполагает не только формирование практических, но и закрепление теоретиче-

ских знаний, позволяющих студентам самостоятельно решать учебно-творческие задачи. Необходимо строить обучение исходя из особенностей и уровня развития способностей студентов, опираясь на дидактический принцип «от общего к частному, от простого к сложному»; применяя проблемно-поисковые методы в обучении и изложении материала. Способствовать развитию у студентов умения наблюдать, обнаруживать, осознать необычные и характерные явления окружающей действительности, самостоятельно искать пути решения задач в живописной композиции.

Список источников

1. Аманжолов С. А., Павельева Ю. В., Меркушина Ю. В. Практические занятия как основной метод изучения живописи студентами художественных учебных заведений // *Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна*. – 2019. – № 2. – С. 63–68.
2. Амиров С. Н., Омаров Х. Г. Обучение изобразительному искусству, проблемы и некоторые пути их решения // *Известия ДГПУ*. – 2016. – № 1. – С. 39–43.
3. Викина У. С. Значение формальной композиции на занятиях изобразительным искусством // *Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна*. – 2019. – № 2. – С. 78–83.
4. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977. – 265 с.
5. Веселова Ю. В. Воспитание общей культуры студентов в системе дизайнерского образования // *Лингвистика. Лингвокультурология. Дидактика: сборник науч. трудов*. – Новосибирск: Архивариус-Н, 2007. – 79 с.
6. Гинзбург И. В. П. П. Чистяков и его педагогическая система. – Л.; М.: Искусство, 1940. – 204 с.
7. Кардовский Д. Н. Навыки рисунка // *Юный художник*. – 2009. – № 5. – С. 36–38.
8. Кардовский Д. Н. Учиться нашему делу // *Юный художник*. – 2009. – № 4. – С. 36–39.
9. Курбатова Н. В. Опыт педагогической деятельности выдающихся художников: актуальные подходы и методы [Электронный ресурс] // *Педагогика искусства: международ. науч. пед. интернет-журнал*. – URL: www.art-education.ru/electronic-journal (дата обращения: 21.08.2022).
10. К. Ф. Юон об искусстве. Т. 1. – М.: Сов. художник, 1959. – 384 с.
11. Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 416 с.
12. Николай Петрович Крымов художник и педагог. Статьи, воспоминания. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1960. – 263 с.
13. Пронина Н. К. Особенности построения художественного образа как основы композиционной целостности изображения // *Гуманитарные исследования*. – 2015. – № 4 (8). – С. 84–87.

References

1. Amanzholov S. A., Paveleva Yu. V., Merkushina Yu. V. Practical exercises as the main method of studying painting by students of art educational institutions. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2019, no. 2, pp. 63–68. (In Russian)
2. Amirov S. N., Omarov H. G. Teaching fine arts, problems and some ways to solve them. *News of the DSPU*, 2016, no. 1, pp. 39–43. (In Russian)
3. Vikina U. S. The meaning of formal composition in the classroom of fine art. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2019, no. 2, pp. 78–83. (In Russian)
4. Volkov N. N. *Composition in painting*. Moscow: Iskusstvo Publ., 1977, 265 p. (In Russian)

5. Veselova Yu. V. Education of the general culture of students in the system of design education. *Linguistics. Linguoculturology. Didactics: collection of scientific works.* Novosibirsk: Archivarius-N Publ., 2007, 79 p. (In Russian)
6. Ginzburg I. V. P. P. *Chistyakov and his pedagogical system.* Leningrad; Moscow: Iskusstvo Publ., 1940, 204 p. (In Russian)
7. Kardovsky D. N. Drawing skills. *Young Artist*, 2009, no. 5, pp. 36–38. (In Russian)
8. Kardovsky D. N. To learn our business. *Young Artist*, 2009, no. 4, pp. 36–39. (In Russian)
9. Kurbatova N. V. Experience of pedagogical activity of outstanding artists: current approaches and methods. *Pedagogy of Art: international scientific teacher. online magazine.* URL: www.art-education.ru/electronic-journal (accessed: 21.08.2022). (In Russian)
10. K. F. *Yuon about art.* Vol. 1. Moscow: Soviet Artist Publ., 1959, 384 p. (In Russian)
11. Moleva N. M. *Outstanding Russian artists-teachers.* A book for a teacher. Moscow: Prosveshcheniye Publ., 1991, 416 p. (In Russian)
12. *Nikolay Petrovich Krymov is an artist and teacher.* Articles, memoirs. Moscow: Publishing House of the Academy of Arts of the USSR, 1960, 263 p. (In Russian)
13. Pronina N. K. Features of the construction of an artistic image as the basis of the compositional integrity of the image. *Humanitarian Studies*, 2015, no. 4 (8), pp. 84–87. (In Russian)

Информация об авторах

Кучерявенко А. С., профессор кафедры изобразительного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Веселова Ю. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры материаловедения в машиностроении механико-технологического факультета, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Kucheryavenko A. S., Professor of the Department of Fine Arts of Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Veselova Yu. V., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Materials Science in Mechanical Engineering of the Faculty of Mechanics and Technology, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk.

Поступила: 22.08.2022

Принята к публикации: 22.09.2022

Received: 22.08.2022

Accepted for publication: 22.09.2022