

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

К. А. Кравченко, Р. С. Маркова (г. Новосибирск)

В статье рассматриваются методические особенности и последовательность формирования замысла монументально-декоративной композиции. Отмечается важность выполнения поисковых эскизов, в которых следует обратить внимание на построение композиции, уровень стилизации, а также продумать тоновое и колористическое решение. Авторы считают, что занятия монументально-декоративной композицией помогут художнику-педагогу в будущем более продуктивно привносить творческую компоненту в педагогическую деятельность, расширяя возможности своих учеников в творческой деятельности.

Ключевые слова: формирование замысла, композиция, стилизация, цвет, творческая деятельность.

MONUMENTAL-DECORATIVE COMPOSITION I N THE SYSTEM OF TRAINING OF ARTIST-TEACHER

K. A. Kravchenko, R. S. Markova (Novosibirsk)

The article considers the methodological features and the sequence of the formation of the design of the monumental and decorative composition. The importance of performing search sketches is noted, in which you should pay attention to the construction of the composition, the level of stylization, as well as think through a tone and coloristic solution. The authors believe that classes in monumental and decorative composition will help the artist-teacher in the future to more productively bring the creative component to pedagogical activity, expanding the capabilities of his students in creative activity.

Keywords: design formation, composition, stylization, color, creative activity.

Занятия монументально-декоративным искусством в системе художественно-педагогического образования занимают особое место и в основном проходят в рамках выполнения индивидуальных проектов по композиции, курсовых и выпускных квалификационных работ.

Монументально-декоративная композиция в формировании среды является одним из основополагающих факторов. Монументально-декоративное искусство формирует пространство в объемном представлении и является дополнительным инструментом будущего художника-педагога в педагогической деятельности, так как навыки, полученные студентами при выполнении монументально-декоративных

Кравченко Ксения Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета.

K. A. Kravchenko – Novosibirsk State Pedagogical University.

Маркова Ростислава Сергеевна – студент Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета.

R. S. Markova – Novosibirsk State Pedagogical University.

композиций, существенно расширяют его возможности в направлении творческого развития будущих учеников.

Основной задачей монументально-декоративной композиции в педагогическом вузе является возможность научить студентов оперировать основными законами композиции, научить их работать со сложными композиционными формами и применять на практике принципы стилизации формы и цвета, а также активизировать их творческую деятельность [1].

Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Особенность монументально-декоративной композиции заключается в высокой степени выразительности за счет изменения формы, ее стилизации или же благодаря применению абстрактных форм [2]. Но самым важным является то, что монументальная композиция находится в интерьере и должна быть связана с ним посредством единства стилей. Такие задания активизируют аналитические способности будущего художника-педагога.

В процессе создания монументально-декоративной композиции размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме. Следует помнить, что изобразительные средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому и ритмически организованы [3].

Композиционное решение строится на основе композиционных законов и правил: закон композиционного центра, закон целостности, закон контрастов, ритмическая организация формы, симметрия и асимметрия и т. д. При создании композиции необходимо создавать цельное по восприятию, выразительное, идейно содержательное произведение. Второстепенные части подчинены главному и связаны между собой, а также ритмически организованы. Ритм в грамотно разработанной композиции одновременно расчленяет компоненты произведения и объединяет их [4].

В построении монументальной композиции большое значение имеют контрасты силуэтов, различных фигур и предметов, узнаваемых с большого расстояния [5]. Узнаваемость этих силуэтов и недвусмысленность при их восприятии. В монументальной живописи глубина пространства показывается за счет усиленного контраста цвета и тона, а также разномасштабных форм фигур.

Также применение того или иного правила композиции зависит от выбранной темы и отношения художника к изображаемому. Для симметричной организации композиции характерна уравновешенность частей по массам, форме, цвету и тону, зачастую присутствует зеркальное отражение некоторых частей композиции. Симметричные композиции устойчивы, обычно статичны, это вызывает у зрителя чувство уверенности, спокойности. Ассиметричная композиция, напротив, выражает динамику, движение, стремительность, достигается путем введения пространственных пауз между предметами, которые и способствуют противопоставлению больших и малых форм, контрастов света и цвета.

Свет и цвет в построении композиции играют немаловажную роль. Выбор tonового решения зависит от темы и настроения, а также назначения помещения, в котором будет находиться роспись. Одну и ту же композицию можно решить с помощью нескольких вариантов tonального разбора. Если композиция построена на противопоставлении, то для усиления противостояния можно использовать широкую градацию тона, где контраст светлого и темного будет ярким.

Но чаще всего в монументально-декоративном искусстве выбор контрастного или нюансного решения обусловлен местоположением произведения. На фасадах

зданий используются контрасты, а внутри помещений часто выбирают нюансное, являющееся более уравновешенным и спокойным. Это решение касается не только выбора тонового, но и цветового решения. В зависимости от композиционных и тематических задач выбирается цветовое решение. Зачастую именно от него зависит будущий образ произведения, а также эффект, который будет производить помещение, где работа будет находиться.

Выбор цветового сочетания начинается с определения цветовой доминанты помещения, а также степени его освещенности и теплоты. Когда основной цвет выбран, необходимо подобрать остальные цвета, контрастные или нюансные в зависимости от решения. Для этого хорошо использовать цветовой круг, вписывая в него различные геометрические фигуры, в вершине которых будет находиться основной цвет по диагонали – противоположный ему дополнительный цвет, рядом справа и слева – родственные [3]. Отталкиваясь от базового цвета, строятся гармоничные сочетания, контрастные или нюансные, в зависимости от задач.

При выборе колорита необходимо знать о свойствах различных цветов: светлые цвета расширяют пространство, темные соответственно сужают; холодные и теплые цвета не только работают на расширение и сужение, но и способны вызвать различные эмоции и ощущения. Именно поэтому выбор гармоничного сочетания для монументально-декоративного искусства так важен. Эти задачи должны быть решены до переноса на стену разработанной композиции, поэтому этап разработки эскиза играет главную роль в создании монументально-декоративной росписи. Поэтому для того, чтобы создать монументально-декоративную композицию студенту, необходимо сформировать художественный замысел, то есть исходное представление о своем будущем произведении, его более или менее осознанный прообраз, с которого начинается творческий процесс.

Таким образом, художественный замысел первоначально является идеей, представлением, которое затем трансформируется в осознанный композиционный строй будущего произведения. Художественный замысел – некий процесс становления идеи в более конкретную форму. Это становление можно разбить на несколько этапов [2].

Первым этапом является возникновение замысла, где важную роль играет социокультурная среда, которая окружает человека, его опыт, система ценностей, образование, социальная, политическая и экономическая обстановка. Здесь определяется основное направление, тема, которая будет задавать тон произведения. На этом этапе возникает идея будущей композиции. Вторым этапом является вынашивание замысла, на этом этапе замысел становится конкретнее, обретает определенные черты, образуется форма будущего произведения. Определяются тема, характер произведения, основные стилистические направления и колористические решения. Третьим этапом можно назвать разработку замысла. Здесь в поисковых эскизах окончательно формируются композиционное решение, ритмическая организация, уровень стилизации формы и цвета. Четвертым этапом становится непосредственное воплощение замысла, завершение поиска композиционного и образного решения, выполнение работы в материале, выполнение законченной работы в материале. Пятым этапом становится восприятие реализованного замысла, восприятие становится конечной точкой в создании художественного произведения. Автор созерцает свою работу со стороны, сопоставляя конечный результат с начальным замыслом работы [2].

Анализ студентом своего произведения и попытка гармонизировать его с пространством на этом этапе очень важны. В работе над проектом композиции у студента развиваются познавательные навыки, творческая инициатива, а также умение самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности [6].

Значимым является именно этап разработки замысла, так как художественный образ и форма законченного произведения напрямую зависят от результатов работы на этом этапе. Здесь разрабатывается композиционное решение, важно учитывать, что это монументально-декоративная композиция, которая будет располагаться на большой плоскости стены, то есть имеет определенные размеры, изначально задающие определенный формат, в который художнику необходимо вписать будущую композицию.

Таким образом, студенты приучаются решать учебно-аналитические задачи, организовывать свою работу, придерживаться методической последовательности выполнения работы. При выполнении учебно-творческих заданий по монументально-декоративному искусству студенты учатся вести творческий поиск. Объяснение всему этому мы видим в высокой мотивации студентов в учебной деятельности, понимании субъектами обучения целей и задач данной дисциплины, творческого интереса к работе.

Прививание интереса студентам к творческой работе, желания оттачивать творческое мастерство, постановка перед субъектами обучения новых задач в соответствии с поэтапным введением учебно-творческого задания по монументально-декоративному искусству, можно рассматривать как определяющие условия формирования личности художника-педагога, который сможет в будущем привносить творческую компоненту в педагогическую деятельность, расширяя возможности своих учеников в творческой деятельности.

Список литературы

1. *Тренин Г. А.* Монументально-декоративное искусство в формировании творчески активной личности: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2013.
2. *Бурова Т. Ю.* Приемы формирования декоративной композиции [Электронный ресурс] // Известия КГАСУ архитектурной деятельности. – 2015. – № 1 (31). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-formirovaniya-dekorativnoy-kompozitsii/viewer> (дата обращения: 23.03.2020).
3. *Гевленко Ю. А.* Художественный замысел как творческая процедура [Электронный ресурс] // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2013. – № 1 (9). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-zamysel-kak-tvorcheskaya-protsedura/viewer> (дата обращения: 23.03.2020).
4. *Шорохов Е. В.* Композиция: учеб. для студентов худож.-граф. фак-тов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986.
5. *Лонгвиненко Г. М.* Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство». – М.: Владос, 2005.
6. *Бычкова Н. В.* Обучение основам монументально-декоративного искусства дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства // Вестник ИрГТУ. Иркутск. № 11 (106). 2015. С. 291–295.