

Научная статья

УДК 372.87

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

О. В. Шаляпин, Т. А. Корнилова (г. Новосибирск)

В статье отмечается, что выявление типического и индивидуального, составляющее основу творческой работы, выражается в степени образности изображения. Это зависит от того, насколько ясно и убедительно учащийся передает результаты замысла в работе, причем уровень образного мышления определяет и умение подчинять выделенные декоративные элементы решению конкретных задач изображения.

Ключевые слова: образное мышление, декоративный образ, композиция, стилизация, тон

Original article

ON DIAGNOSIS OF EDUCATIONAL AND CREATIVE WORKS BY DECORATIVE COMPOSITION OF CHILDREN'S ART SCHOOL STUDENTS

O. V. Shalyapin, T. A. Kornilova (Novosibirsk)

The article notes that the identification of typical and individual, which forms the basis of creative work, manifests itself in the degree of imagery of the image. This depends on how clearly and convincingly the student conveys the results of the plan in the work, the level of figurative thinking determines and the ability to subordinate the selected decorative elements to the solution of specific image tasks.

Keywords: figurative thinking, decorative image, composition, stylization, tone

Современная образовательная ситуация оказывает существенное влияние на развитие системы дополнительного художественного образования, которое характеризуется возрастающими требованиями к подготовке учащихся детских художественных школ к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения. В связи с этим система дополнительного художественного образования

Шаляпин Олег Васильевич – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

O. V. Shalyapin – Novosibirsk State Pedagogical University.

Корнилова Татьяна Алексеевна – преподаватель, Детская художественная школа «Весна».

T. A. Kornilova – Children's Art School “Vesna”.

нуждается в разработке новых эффективных методик, которые будут соответствовать современным стандартам и отвечать современным требованиям.

Развитие образного мышления учащихся является одной из важнейших задач для преподавателей детских художественных школ и благотворно влияет на формирование творческой личности. Современные образовательные стандарты как раз преследуют цель воспитания творческой, неординарно и нешаблонно мыслящей, саморазвивающейся и адаптирующейся к быстрым изменениям, личности, а развитое образное мышление позволяет нестандартно подходить к решению многих задач, тем самым доказывая свою значимость в образовательном процессе [1].

Важной дисциплиной в этом контексте является декоративная композиция, занятия которой способствуют развитию образного мышления, самореализации, воплощению творческих идей. При этом опыт показывает, что на занятиях по декоративной композиции регулярно приходится сталкиваться с проблемой стандартного, шаблонного мышления, проявляющегося в построении композиции и цветового решения, а также к использованию художественных материалов. Проблемы в процессе создания композиции учащимися указывают на неосознанность при работе над поставленной творческой задачей, шаблонность художественно-творческого решения, связанная с недостаточным развитием образного мышления, грамотности в изобразительном аспекте, а также непониманием сущности понятий «целостность», «художественный образ», «выразительность» и т. п.

Чтобы учащиеся могли выполнить оригинальную декоративную композицию: цельную, выразительную, уравновешенную – необходимо иметь глубокие знания о композиции, цвете, научиться запоминать, представлять, эмоционально и эстетически переживать, чувствовать, анализировать, преобразовывать, грамотно изображать и т. д. [2]. Для достижения положительного результата подготовки учащимся важно сначала освоить композиционные знания, умения и навыки, затем практически реализовать их в решении учебно-творческих заданий, направленных на создание целостного художественного образа [3].

В процессе обучения декоративной композиции учащиеся должны усвоить определенные знания, умения и навыки: знание композиционных законов и приемов, а также цветовых закономерностей и основных характеристик цвета; знание стилистических закономерностей и приемов стилизации; знание технических особенностей работы с художественными материалами; умение точно передавать по представлению ассоциативный образ; умение создавать художественный образ; умение посредством воображения создавать оригинальную композицию; умение передавать настроение цветом; умение подбирать выразительные средства композиции, технологию работы с художественными материалами.

Понимание учащимися основных требований, которые предъявляются к учебно-творческим работам, позволит им избежать ошибок в процессе их создания, поэтому необходимо разработать специальные качественные показатели, по которым можно оценивать работы учащихся по декоративной композиции. Критерии оценки учебно-творческих работ по композиции у обучающихся и будут показывать уровень развития их образного мышления [4].

Разработка методики развития образного мышления учащихся детской художественной школы на занятиях по декоративной композиции ставит задачу четкого определения критериев оценки, свидетельствующих о развитом образном мышлении и готовности школьников к учебно-творческой декоративной деятельности.

Исходя из анализа теоретического материала, а также опыта работы и практики преподавания декоративной композиции, были выявлены три основных фактора оценки художественно-декоративной деятельности школьников: восприятие, представление, изображение, каждый из которых рассматривается как составляющая часть учебной и творческой работы.

Следует отметить, что выявление типического и индивидуального, составляющее основу творческой работы, проявляется в степени образности изображения. Это зависит от того, насколько ясно и убедительно учащийся передает результаты замысла в работе, причем уровень образного мышления определяет и умение подчинять выделенные декоративные элементы решению конкретных задач изображения.

Так, на уровне восприятия целесообразно оценивать умения учащихся работать над тональной выразительностью, разрабатывать силуэтное решение композиции, применяя различные приемы стилизации.

Уровень развития образного мышления в решении тональных задач имеет большое значение и активно влияет на развитие эмоциональности, гармонии тональной постановки. Тон обуславливает широкие изобразительные и выразительные возможности натуры.

Тональность создает эмоциональную атмосферу работы, вызывает своей экспрессией различные чувственные ассоциации, что усиливает эмоциональность и образность изображения. Воздействие рассматриваемых тональных качеств на образную характеристику натуры велико, поэтому при восприятии очень важно сразу установить в воспринимаемом явлении наиболее характерное в тоне изображения для акцентирования образа.

Следующий важный фактор – это наличие образного мышления рисующего, силуэтное решение композиции, которое дает возможность выявить индивидуальные особенности образа, то есть отличительные черты могут выражаться в силуэтной форме, что дает эффект мгновенного узнавания. Благодаря развитому образному мышлению, учащийся может показать в структурных элементах композиции черты типического образа, очищенного от случайных черт.

Далее важно отметить роль стилизации, которая рассматривается не только как степень упрощения изображения, но и как характерное качество образа. Чтобы в декоративной композиции состоялась стилизация, она должна не только отвечать определенным условностям, а быть выстроенной в едином плане, то есть все изображаемые объекты, как и все изобразительные средства: линия, фактура, тон – должны работать на утверждение одного композиционного принципа, одного замысла. Изображение является стилизованным, если, кроме использования приемов трансформации формы, обобщения, тоновых контрастов, введения декоративного контура, создается цельность всех элементов композиции.

Стилизация может характеризоваться предельным упрощением и доведением предметов до языка символов, а может выполняться за счет усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами, если это созвучно замыслу композиции.

Среди множества приемов и средств перевода реального изображения в обобщенный образ наиболее часто используется прием стилизации – упрощения формы и условность тона, то есть декоративность [5].

Наблюдая в процессе педагогической работы за художественно-творческим развитием школьников, можно выделить проблему создания композиционно-образ-

ного решения, заключающуюся в сложности цельно показать тектонику построения силуэтных форм, линий, тональных пятен, всех композиционно-декоративных элементов композиции. В этом контексте целесообразно на уровне представления оценивать композиционное решение, так как именно это характеризует уровень развитого образного мышления, когда все изобразительные средства и стилевые особенности согласованы, подчинены целому. Основными признаками декоративной композиции являются равновесие (статическое и динамическое); соотношение форм; членение плоскости на части; выделение композиционного центра (сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с равномерным их расположением на других участках; контрастность форм; размер главного элемента композиции может быть больше других и т. п.).

Существует ряд приемов, использование которых усиливает впечатление декоративности композиции: оверлеппинг (частичное совпадение или наложение одной формы на другую), членение плоскости на части, насыщение орнаментом, дробление изображения, введение постоянного модуля. Эти приемы подчеркивают выразительность и образность композиции [6].

Важным показателем образности учебно-творческих работ является и техника исполнения, так как без определенных умений в работе графическими материалами невозможно передать результаты замысла. Ценность знаний в этой области зависит от умения учащегося найти свою манеру изображения, что является важнейшим признаком для оценки работ по декоративной композиции.

Таким образом, в процессе диагностики учебно-творческих работ учащихся детской художественной школы по декоративной композиции учитываются все структурные элементы изобразительного процесса. Такой подход позволяет достаточно точно определить траекторию методических воздействий по развитию их образного мышления.

Список источников

1. *Шаляпин О. В.* Изобразительное искусство в современном образовательном процессе // Образование сегодня: векторы развития. материалы всерос. науч.-практ. конференции. – Чебоксары, 2018. – С. 52–54.
2. *Беляев В. И.* О роли и особенностях предмета «Основы композиции» в подготовке художников ДПИ и дизайнеров // Педагогический профессионализм в современном образовании: материалы междунар. науч.-практ. конференции / под ред. Е. В. Андриенко. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2006. – С. 397–399.
3. *Медведев Л. Г., Ломов С. П.* К вопросу о композиционной грамоте // Философия образования. – 2016. – № 1 (64). – С. 210–218.
4. *Кравченко К. А., Семечкова К. К.* Особенности обучения композиции учащихся младшего подросткового возраста в общеобразовательной школе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2019. – № 1. – С. 173–177.
5. *Кравченко К. А.* Формирование декоративного восприятия студентов художественного колледжа на занятиях по рисунку: дис. ... канд. пед. наук. – Омск, 2009. – 170 с.
6. *Шаляпин О. В., Созонова О. Я.* Декоративность и выразительность в специальном рисунке // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2020. – № 2. – С. 95–97.