

РАЗДЕЛ 3.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО,
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
И ДИЗАЙНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

PART 3.
MODERN ISSUES OF TEACHING METHODS OF FINE,
DECORATIVE AND APPLIED ARTS AND DESIGN
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. 2024. № 2

Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design, 2024, no. 2

Научная статья

УДК 378.1

Композиционный поиск как метод формирования
графического образа у студентов на занятиях
по композиции в вузе

Т. Ю. Киримова¹

*¹Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

В данной статье рассматриваются методические особенности обучения композиционному поиску студентов на занятиях по композиции, а также необходимость включения в содержание занятий данного метода как важнейшего в учебно-творческой деятельности. Заявлены основные положения, на которых строится система обучения композиции. Отмечается, что выполнение тональных поисковых эскизов является необходимой базой в формировании графического художественного образа.

Ключевые слова: композиция; эскиз; композиционный поиск; графический образ; образное мышление.

Для цитирования: **Киримова Т. Ю.** Композиционный поиск как метод формирования графического образа у студентов на занятиях по композиции в вузе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2024. – № 2. – С. 80–85.

Original article

Compositional search as a method of forming a graphic image for students in composition classes in the system of higher art education

T. Yu. Kirimova¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University,
Novosibirsk*

This article discusses the methodological features of teaching compositional search to students in composition classes, as well as the need to include this method in the content of classes, as the most important in educational and creative activities. The main provisions on which the composition training system is based are stated. It is noted that the performance of tonal search sketches is a necessary basis in the formation of a graphic artistic image.

Keywords: composition; sketch; compositional search; graphic image; imaginative thinking.

For citation: Kirimova T. Yu. Compositional search as a method of forming a graphic image for students in composition classes in the system of higher art education. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2024, no. 2, pp. 80–85. (In Russ.)

Введение. В современной системе высшего художественного образования основной задачей преподавателя является организация учебного процесса, направленного на выявление и совершенствование индивидуальных творческих способностей студентов. Важнейшим условием их профессиональной подготовки является умение создавать выразительный художественный образ в процессе изобразительной деятельности. Композиция играет важную роль в художественном образовании, т. к. умение формировать творческий замысел, умело оперировать образами и грамотно решать композиционные задачи является базовыми знаниями, направленными на активизацию мыслительной деятельности студентов, их фантазии и воображения [6]. Однако практика показывает, что композиция остается наиболее проблемным предметом во всех художественных учебных заведениях, т. к. до сих пор не получила должного методического обоснования. В настоящее время в учебно-методической литературе по изобразительному искусству рассматриваются отдельные вопросы подготовки художников в высшей школе, излагаются теоретические положения композиции, а также ее основные законы и правила. Однако изучая компоненты профессиональной подготовки студентов в системе высшего художественного образования, необходимо отметить недостаточное количество учебно-методической литературы, посвященной особенностям создания художественного образа. Отсутствует комплексный подход к обучению композиции с учетом профессиональной специфики и методических проблем, связанных с умением создавать выразительный графический художественный образ.

Методы исследования. Анализ существующей практики обучения студентов в системе высшего художественного образования показал отсутствие методических материалов по графической композиции. Мы считаем, что организация учебного процесса по освоению особенностей композиционного поиска должна базировать-

ся на методике обучения, где учебный материал направлен на усвоение учащимися опыта изобразительной деятельности и специальных тренировочных упражнений по выявлению ясной тональной и композиционной конструкции в изображении, которая способствует созданию цельного художественного образа.

В результате проведенного исследования научной литературы, посвященной композиции, графического образа и изобразительной грамоты автором были выявлены и уточнены понятия: композиция, эскиз, композиционный поиск, графический образ, образное мышление.

Результаты. Определим для нашего исследования содержание ключевых понятий: композиция, эскиз, композиционный поиск, графический художественный образ, образное мышление.

Термин «композиция обозначает сочинение, составление, сложение, соединение частей в единое целое в определенном порядке» [8]. Известно, что именно композиционными средствами художник выявляет основную идею произведения. Композиция служит одним из главных изобразительных средств, овладение которым имеет большое значение для успешной учебно-творческой деятельности. «Продуманная композиция способствует целостному, правдивому решению замысла, полному образно-пластическому выражению содержания и формы; обладает свойством убедительно показать явление в художественных образах» [8, с. 5].

Рассмотрим подробнее понятие эскиз. Так, «поиск наилучших вариантов графических решений называется эскизной работой» [1, с. 224]. Эскиз – это рисунок, предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения. В эскизе решаются основные вопросы, такие как: расположение силуэтов пластических форм, линий, тонально-цветовых пятен, которые создают колорит произведения.

Определим понятие композиционный поиск. Выполнение целенаправленного композиционного поиска «является логической ступенью к реализации задуманного образа и позволяет повышать творческую активность студентов, развивать их мыслительные процессы, такие как, фантазию, воображение» [7, с. 44]. Поиск композиции является важной составляющей формирования графического образа и основой творческого процесса. «Композиционный поиск представляет собой активную творческую работу мышления, направленную на создание визуального воплощения образа» [2].

Необходимо рассмотреть содержание понятия графический художественный образ, поскольку именно создание образа характеризует произведение искусства, а достижение образной выразительности композиции позволяет судить об умении студентов мыслить образами и создавать выразительное решение в графике. Так, Л. Г. Медведев замечает, что «характерной чертой любого художественного образа является его целостность, которая возникает в результате осознания определенных, существенных для данного объекта взаимосвязей» [5, с. 11]. Выразительный образ в композиции напрямую связан с умением видеть и решать композиционные задачи, применять новые сочетания художественных средств и приемов. Заметим, что изобретение своего графического, композиционного решения – это демонстрация самостоятельного, образного мышления, что является одним из важных компонентов творческого подхода в работе. Эмоциональный, яркий образ в композиции реализуется при помощи четкой и ясной ритмически организованной конструкции, и контраста. «Художественный образ выразителен только тогда, когда он правдив»,

а также «степень передачи жизненности, правдивости художественного образа обусловлена деятельностью творческого воображения художника, его умением обобщать частные явления» [3, с. 239].

Известно, что мышление – это высший познавательный процесс. При выполнении композиционных зарисовок с натуры, изображая явления действительности, учащиеся насыщают свое мышление наглядными образами, которые, как замечает Е. В. Шорохов, «постепенно преобразуются в художественные» [8, с. 238]. Продуктом образного мышления является художественное изображение, которое отражает способность личности выявлять в окружающей действительности главное для художественного образа. Успешная композиционная изобразительная деятельность, направленная на оперирование образами, выявление художественного образа, предполагает наличие у учащихся определенного уровня образного мышления. В композиционной деятельности важно, когда учащийся рассуждает во время выполнения работы, что подразумевает знание законов и правил композиции, организации композиционного центра, тональный и цветовой разбор.

Для студентов, обучающихся в системе высшего художественного образования, композиция важна с точки зрения формирования способности анализировать натуральный материал, композиционно организовывать в единое и неделимое целое все составляющие художественного замысла. Важной задачей является акцентирование внимания студента, в процессе композиционного поиска, на создание художественного графического образа, что требует от обучающихся способности сознательно использовать выразительности художественных материалов. Композиционный поиск должен иметь целенаправленный характер, т. е. способствовать последовательному формированию замысла автора, усилению тонального, ритмического решения, выявлению художественного образа.

Методическая система обучения работы учащихся на композиции должна строиться на следующих положениях:

1. Проведение лекции, бесед по организации рисовальных принадлежностей, техникам работы ручкой, маркером, карандашом.
2. Включение в учебный процесс наглядных пособий, направленных на активизацию развития навыков и умений работы над графическим композиционным решением.
3. Применение краткосрочных различных проблемно-поисковых учебных заданий.
4. Активизирование самостоятельной творческой деятельности учащихся путем взаимосвязи теоретического материала с практикой решения композиционных задач с натуры.
5. Включение самостоятельных домашних заданий, выполнение практических упражнений, включающих в себя длительно-творческие задания по графической композиции.

Образное решение картины является первоочередной задачей в процессе творческой деятельности как для опытного мастера, так и для начинающего художника. Практика показывает, что не все учащиеся справляются успешно с заданиями композиционного поиска. Приобретение уверенных практических навыков требует регулярной тренировки, которую может обеспечить только систематическое выполнение поисковых упражнений и самостоятельных графических зарисовок.

Важную роль в учебно-творческом процессе рекомендуется отвести специальным подготовительным упражнениям эскизной графики. Их применение позволяет студентам выполнить графические композиции, направленные на передачу целостного образного решения. Умение в эскизе обобщать изображение дает возможность осознанно использовать приобретенный навык в последующей длительной работе над графической композицией. Приобретение студентами определенных умений и навыков осуществляется в учебно-творческом процессе на занятиях по композиции, через аудиторную и внеаудиторную изобразительную деятельность. Выполнение учебных самостоятельных работ и упражнений является необходимой базой формирования графического образа. Известно, что успешное решение композиционно-образных задач напрямую связано с умением учащихся самостоятельно систематизировать информацию по теме композиции, производить отбор материалов, собранный во время пленэрной практики.

Заключение. Можно отметить, что работа над композиционным поиском затрагивает важный аспект применения различных художественных средств, анализировать приемы, их изобразительные и выразительные характеристики при разработке творческих решений. Самостоятельные домашние задания чаще всего даются с целью закрепления пройденного материала, расширения и накопления творческого опыта. Упражнения для самостоятельной работы стимулируют формирование графических умений и навыков студентов, что является важным звеном в решении образных задач. Также создание ситуации успеха и положительной мотивации в учебной деятельности является стимулом для поддержания интереса к учебно-творческой работе и помогает включению студентов в процесс самоорганизации своей деятельности, что в свою очередь способствует самореализации личности учащихся и развитию их графических умений, навыков, созданию выразительного графического образа.

Список источников

1. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика: уч. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Владос, 2005. – 271 с.
2. Кравченко К. А., Шалыпин О. В. Развитие декоративного восприятия на занятиях по рисунку в магистратуре // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 5. – С. 114–117.
3. Кузин В. С. Психология живописи: уч. пособие для вузов. – М.: Оникс 21 век, 2005. – 4-е изд., испр. – 304 с.
4. Медведев Л. Г. Академический рисунок в процессе художественного образования. – Омск: Наука, 2008. – 290 с.
5. Соколов М. В., Виноградова С. В. Развитие композиционного мышления студентов на занятиях дизайном // Изобразительное искусство в школе. – 2023. – № 1. – С. 90–103.
6. Шалыпин О. В., Амиргазин К. Ж., Кравченко К. А. Спецрисунок (декоративно-графическое изображение): уч.-метод. пособие для магистратуры по специальности «Художественное образование» по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2012. – 86 с.
7. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1977. – 2-е изд., доп. и перераб. – 112 с.

References

1. Beschastnov N. P. Black and white graphics: textbook for students of higher educational institutions. Moscow: Vlosos, 2005, 271 p. (In Russian)
2. Kravchenko K. A., Shalyapin O. V. The development of decorative perception in drawing classes at the magistracy. *Siberian Pedagogical Journal*, 2013, no. 5, pp. 114–117. (In Russian)
3. Kuzin V. S. Psychology of painting: textbook for universities. Moscow: Onyx 21st Century, 2005, 4th ed., corr., 304 p. (In Russian)
4. Medvedev L. G. Academic drawing in the process of art education. Omsk: Nauka, 2008, 290 p. (In Russian).
5. Sokolov M. V., Vinogradova S. V. Development of students' compositional thinking in design classes. *Art at school*, 2023, no. 1, pp. 90–103. (In Russian)
6. Shalyapin O. V., Amirgazin K. Zh., Kravchenko K. A. Special drawing (decorative graphic image): educational and methodical manual for the master's degree in the specialty “Art education” in the field of training 050100.68 Pedagogical education. Novosibirsk: Publishing House of the NSPU, 2012, 86 p. (In Russian)
7. Shorokhov E. V. Methods of teaching composition in fine arts classes at school: a handbook for teachers. Moscow: Education, 1977, 2nd ed., suppl. and revis., 112 p. (In Russian)

Информация об авторе

Татьяна Юрьевна Киримова – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, член НРО ВТО «Союза художников России», Новосибирск.

Information about the author

Tatyana Yuryevna Kirimova – Senior Lecturer Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, member of the NRO VTO “Union of Artists of Russia”, Novosibirsk.

Поступила: 14.10.2024

Принята к публикации: 14.11.2024

Received: 14.11.2024

Accepted for publication: 14.11.2024