

Композиция как творческий процесс и композиционная деятельность

Сенько Д. С.

Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова», Витебск

В учебной деятельности композиция выступает как творческий процесс и представляет собой деятельность, направленную на создание новой целостной художественно-образной формы путем анализа, переосмысления и преобразования предметов и явлений действительности на основе выделения наиболее ярких типических свойств, качеств и отношений объектов изображения с помощью композиционно-изобразительных средств, приемов и материалов. Композиционно-творческий процесс осуществляется во взаимодействии двух аспектов: психических механизмов формирования художественного образа и изобразительно-выразительной деятельности, включающей вопросы мировоззрения, знания, художественного метода и мастерства, вкуса и состоящей из ряда этапов, имеющих свои специфические особенности.

В статье очерчен круг проблем, связанных со спецификой работы над созданием композиции творческого произведения.

Ключевые слова: композиция, творческий процесс, этапы творческого процесса, композиционная деятельность, композиционное мышление.

(Искусство и культура. – 2018. – № 1 (29). – С. 80–85)

Composition as a Creative Process and Composition Activities

Senko D. S.

Educational Establishment “Vitebsk State P. M. Masherov University”, Vitebsk

Composition is a creative process of the academic activity and it is the activity which is aimed at creating a new holistic artistic shape by analyzing, rethinking and transformation of objects and phenomena of reality on the basis of identification of the most striking typical properties, qualities and relations of image objects using compositional and pictorial means, techniques and materials. The composition and creative process takes place in the interaction of two aspects: mental mechanisms for the formation of an artistic image and figurative and expressive activities, involving matters of ideology, knowledge, method and artistic skill, taste.

The article outlines a number of issues associated with the specifics of the work on composing a creative work.

Key words: composition, compositional activity, creative process, stages of creative process, compositional thinking.

(Art and Cultur. – 2018. – № 1 (29). – P. 80–85)

Рассмотрение качественных характеристик психических процессов, которые являются движущими силами композиционно-творческой деятельности – ощущения, восприятия, воображения, мышления, вдохновения, интуиции, эмоций, воли, памяти, позволяет вплотную подойти к раскрытию педагогических условий, обеспечивающих повышение эффективности учебного процесса по композиции.

Цель статьи – проанализировать специфику протекания психических процессов композиционно-образного формообразования при работе над произведением изобразительного искусства.

Психические компоненты композиционно-творческой деятельности. Знание специфики психических процессов композиционно-творческой деятельности позволяет преподавателю подбирать и использовать в

педагогической практике наиболее действенные методы, приемы и средства воздействия с целью развития композиционных компетенций студентов. Психологами установлено, что обучение только тогда обеспечивает ответственное развитие, когда непосредственно влияет на психическую деятельность личности, преобразует и формирует ее в заданном направлении.

Композиционная деятельность начинается с познания окружающей действительности, начальным этапом которого являются всевозможные *ощущения*. Осознанная дифференциация воздействий раздражителей на сознание человека, оценка их направленности и качества являются одним из условий регулирования творческого процесса. Исследования психологов [1–3] указывают на возможность повышения чувствительности

Адрес для корреспонденции: e-mail: Senko17@tut.by – Д. С. Сенько

нервной системы художника под влиянием системы упражнений, направленных на стимулирование творческой деятельности, мыслительных сосредоточений, эмоциональных переживаний, волевых напряжений. В силу этого важной составной частью обучения студентов композиции является выполнение композиционно-образных заданий и упражнений, стимулирующих процесс творческого формообразования.

На всем протяжении композиционно-творческой деятельности чувственную ориентировку художнику обеспечивает целостное восприятие и отражение предметов, событий, явлений. Способность композиционно воспринимать, умение «видеть» объект предполагает осознание его внутренней сущности, целостный охват его связей и отношений, понимание конструктивных особенностей, выделение главного и второстепенного из массы разнохарактерных взаимодействий. От того, что видит человек в объекте, как основное, зависит полнота его познания и правдивого отражения. Поэтому организация зрительных ощущений в целостные образы – одна из важнейших проблем формирования художника, которая связана с освобождением от привычных штампов и установок в мышлении, мотивации, практической деятельности, достижением целостности, осмысленности, избирательности и предметности восприятия. Среди факторов, влияющих на организацию зрительных ощущений в целостные образы, выделяют:

- близость элементов зрительного поля: чем пространственно ближе друг к другу располагаются в зрительном поле соответствующие элементы, тем с большей вероятностью они объединяются в целостный образ;

- сходство элементов между собой по форме, размеру, цвету и т. д.;

- тематическая связность: объединение подобных элементов по принципу смыслового единства;

- «фактор естественного продолжения»: элементы, выступающие как части знакомых нам фигур, контуров, форм, с большей вероятностью объединяются в нашем сознании в эти фигуры, формы, чем другие;

- замкнутость: стремление элементов зрительного поля создавать целостные, замкнутые изображения [4].

Наряду с восприятием важную роль в композиционной деятельности играет *воображение* – деятельность сознания, в процессе которой художник создает новые идеи, представления, образы на основе преобразования материала предыдущего опыта. Процессы

воображения носят аналитико-синтетический характер, в которых образы памяти оцениваются сознанием по частям, дополняются элементами восприятия действительности, выделяя при этом элементы и части, представляющие доминирующий интерес, а после этих преобразований объединяются в новые сочетания. Л. С. Выготский отмечал, что «деятельность воображения зависит от опыта, от потребностей и интересов, ...от комбинаторной способности и упражнения в этой деятельности, воплощения продуктов воображения в материальную форму, ...технического умения и от традиции, то есть от тех образцов творчества, которые влияют на человека» [2].

В композиционной деятельности процесс получения новых образов может строиться на основе следующих принципов:

- агглютинация: «склеивание» несоединимых в реальном мире качеств, свойств, частей объектов действительности;

- гиперболизация: изменение пропорциональных отношений между предметами или их частями;

- схематизация: усиление конструктивных характеристик предмета, нивелирование второстепенных деталей, геометризация формы;

- заострение: выделение характерных признаков предмета;

- деформация: нарушение формальных параметров и свойств объекта;

- монтаж: подбор и соединение в одно целое различных частей и элементов изображения;

- типизация: выявление и передача существенного, повторяющегося в однородных объектах, предметах или явлениях и т. д.

Выйдя на целенаправленное регулирование процесса создания новых образов, можно значительно повысить эффективность творческого процесса.

Центральным компонентом композиционной деятельности является мышление. Деятельность мышления проявляется в обобщенном и опосредованном отражении действительности, открытии закономерных связей и выражении их в форме понятий, категорий, идей и образов.

Специфика композиционной деятельности позволяет сделать вывод о наличии *композиционного мышления* – способности человека осмысливать художественный процесс создания произведения, планировать, направлять и регулировать его, соотносить художественные понятия с практической работой. Композиционное мышление представляет собой единство конкретно-действенного мышления, опирающегося на непосредственное

восприятие предметов и явлений в процессе выполнения действий с ними; наглядно-образного, основанного на представлениях и оперирующее наглядными образами; абстрактно-теоретического, связанного с выявлением значимых качеств и свойств объектов [5; 6].

Композиционное мышление использует образ, возникающие на основе восприятия и преобразования идейно-смысловых, пространственных, формальных и цветопластических свойств объектов, в зависимости от конкретных художественных задач. Оперирование образами в композиционно-творческом процессе предполагает не только наличие представлений о конкретном предмете, но и возможность видеть его в движении, изменении, взаимодействии с другими объектами. Практический опыт показывает, что эффективность композиционно-творческих поисков учащихся зависит от развития следующих компетенций: умения оценивать содержание и глубину мыслительной деятельности; регулировать последовательность возникающих в сознании образов; фиксировать темп мыслительных операций; направлять поток мыслеобразов по заданному каналу; оценивать содержание мыслеобразов; концентрировать внимание на какой-либо одной мыслеформе; произвольно вызывать нужные образы.

Деятельность мышления создает ценнейший материал для творческого процесса и вместе с тем, возбуждает в субъекте *вдохновение*. Состояние вдохновения подготавливается активными предыдущими поисками художника – обдумыванием, эскизированием, экспериментированием и т.п. Накапливаясь за порогом сознания, оно приходит внезапно, достигая наивысшего напряжения внутренних сил в отношении создаваемых образов.

С вдохновением теснейшим образом связана *интуиция* (созерцание, усмотрение, видение), которая выступает в творческом процессе продуктивно-эвристической силой. Особенностью интуитивных озарений является то, что они возникают как результат постепенной кристаллизации идеи, мысли, образа, вынашивания замысла и представляют собой прорыв, обходящий ряд промежуточных этапов деятельности сознания и привносящий в творческий процесс богатство прозрений, видений, открытий, находок. Интуиция не только «поставляет» готовое решение в сознание субъекта, но и позволяет предвидеть дальнейшее развитие событий, обогащает и расширяет рационально организованную деятельность за счет перекомбинирования накопившихся знаний и выработанных способов

действий, освобождения от шаблонных приемов работы, перевода второстепенных данных в первостепенные и т. п.

Значимую роль в композиционной деятельности играют *эмоции*. Выполняя активизирующую, регулирующую, оценочную и другие функции, эмоции откладывают свой отпечаток на весь творческий процесс от восприятия предметной среды, формирования замысла до его воплощения в материале. Эмоции выступают мобилизующей силой, непосредственно воздействующей на ощущения, восприятие, мышление, воображение, память, что требует определенного контроля и самоконтроля для формирования целостного эмоционального переживания и перенесения его через все этапы творческого процесса.

Композиционная деятельность невозможна без постановки цели, планирования действий и практического их исполнения. Все эти процессы входят в структуру *волевого действия*, который включает следующие звенья: влечение, желание, постановку цели, планирование действий, исполнение, контроль. Активное творческое отношение к действительности начинается лишь с выдвижения цели. Причем в учебном процессе не только преподаватель как организатор обучения, но и студент как субъект деятельности должен иметь представление о требованиях, предъявляемых к решению конкретных учебно-творческих задач, результатах, на достижение которых необходимо направить весь арсенал средств, знаний и практических умений.

Большое значение в структуре композиционной деятельности имеют процессы сохранения, накопления, узнавания и воспроизведения прошлого опыта, что осуществляется посредством *памяти*. В. С. Кузин на основе обобщения опыта великих художников прошлого пришел к выводу, что среди них нет ни одного, кто бы создавал свои произведения исключительно с натуры, не используя образов памяти [6]. Необходимо учитывать, что на прочность запоминания влияют индивидуальные особенности обучаемого, уровень осознания важности изучаемого материала, интерес к нему, объем передаваемой информации, уровень активности восприятия, яркость и выразительность воспринимаемых образов, первоначальная глубина знаний, умений и навыков студента, характер мешающих факторов, частота повторных восприятий объекта и т. д.

Композиционно-творческий процесс оказывается плодотворным лишь при наличии определенных *способностей* – комплекса психических свойств человека, от которых

зависит степень успешности выполнения деятельности. Для развития творческих способностей необходимо их своевременное выявление, определение потенциальных возможностей учащихся и создание оптимальных условий для их совершенствования. Психологи (А. Вейн, Л. М. Крыжановская, В. С. Кузин, Г. Мелхорн, Х. Г. Мелхорн, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов) выделяют признаки, по которым можно распознать студентов, склонных к композиционной деятельности:

- интерес к изобразительной деятельности, сопровождающийся повышенной работоспособностью, инициативой и настойчивостью;
- умение образно мыслить, высокая степень развития восприятия, воображения, воли, памяти;
- легкость и быстрота усвоения теоретических положений композиционной деятельности;
- умение находить главное, типическое, характерное;
- наличие в творческих работах выразительной композиции;
- целостный подход к созданию изображения;
- яркое выражение впечатлений, переживаний, чувств как в процессе деятельности, так и в самом произведении.

Воплощение идей, образов, чувств в материальную форму художественного произведения невозможно без наличия знаний, умений и навыков. Владение знаниями, умениями и навыками по композиции предполагает следующую последовательность: понимание – запоминание – применение на практике – творчество. На основе знаний, умений и навыков формируется художественный метод – система принципов и способов деятельности, управляющих процессом отбора, переработки материала действительности в художественное произведение.

Композиционно-творческая деятельность не будет продуктивной без наличия *художественного вкуса* – способности человека адекватно воспринимать и оценивать художественные произведения. Регулируя эмоционально-эстетические реакции человека, вкус оказывает воздействие на познавательную и поведенческую сферу творческой деятельности, вооружая ценностной ориентацией в мире.

Обучение композиции направлено на постижение *художественного мастерства* – способности овладения материалом настолько, чтобы форма произведения ясно выражала его смысл. Одним из критериев уровня мастерства является высокий уровень владения композиционно-образными средствами изображения и техниками исполнения.

Специфика основных этапов работы над композицией. Известно, что в обучении учащихся теории и практики композиции имеет большое значение не только конечный результат выполненного задания, но и анализ специфики процесса его достижения. Изучение материалов о творческом труде писателей, ученых, художников, а также деятельности учащихся и студентов по композиции позволяет говорить о наличии этапов композиционно-творческого процесса.

Первый этап композиционно-творческого процесса связан с накоплением художественных материалов для будущей работы. Его характеризует произвольность течения, разнонаправленность поисков, стихийность. Манипулирование предметами на этом этапе идет непреднамеренно, а регуляция и оценка действий происходит на основе визуального восприятия и носит эмоциональный характер. Методы сбора материала в этот период разнообразны: от изучения литературного, исторического и иконографического материала, обращения к художественному наследию прошлого и настоящего до выполнения поисковых зарисовок, набросков, этюдов.

Второй этап – поиск темы. Он разворачивается от эмоционально-интуитивной активности к сознательному определению целей и задач деятельности, выбору жанровой формы будущего произведения. При этом идея произведения возникает как этап творческого открытия, а, возникнув, содействует накоплению и мобилизации творческих сил человека.

Третий этап – вынашивание и становление замысла. Он сопровождается пополнением, переработкой и систематизацией накопленного материала на основе анализа, синтеза, обобщения, систематизации. Необходимость в сосредоточении усилий и поиске дополнительной информации активизирует деятельность воображения, интуиции, создание «установки на наблюдение». На этом этапе пробуждается способность композиционного видения, связанная с вычлениением главного, характерного из привычных связей и отношений, многосторонним подходом к рассмотрению сущности и изобразительно-выразительных возможностей накопленного материала. Образы воображения, мышления и памяти переводятся в конкретные изображения, которые имеют лаконичный, порой знаковый характер, более удобный для оперирования наличной информацией и объектами изображения.

Четвертый этап – этап первичного оформления замысла. Замысел – это, прежде всего, предвосхищение будущего

изображения, когда появляется возможность выхода за пределы непосредственно воспринимаемых предметов и осуществляются различные комбинации образов. В замысле впервые выражается творческая концепция автора, определяется направление последующих композиционных поисков. Данный период характеризуется разнонаправленными поисками оптимального образного решения, уточнением предметного содержания смысловой и композиционной нагрузки на объекты изображения, с выделением главного и второстепенного, индивидуального и типического, развитием, конкретизацией и детальной разработкой всех компонентов композиции.

Пятый этап – конкретизация замысла. Он связан с выполнением композиционных набросков, зарисовок, этюдов с натуры, фор-эскизов, в которых намечаются конструктивные связи и отношения, пространственные положения объектов, направления их движения, принципы группирования фигур и масс, разрабатываются детали и аксессуары. Конструктивное изображение выступает сигналом, который активизирует программу действий и операций по дифференциации возможных целей на практические и теоретические, где практическая цель направлена на преобразование образов композиции, а теоретическая – на выявление методов и способов этого преобразования. Улучшение композиционной структуры замысла идет путем перестановки элементов содержания, введения новых или замены имеющихся деталей с помощью дополнительных наблюдений, резерва памяти, накопленных поисковых материалов.

Шестым этапом творческого процесса является стадия основного созревания и главного оформления идейно-образного содержания произведения. Значительная доля практической работы здесь отводится экспериментальному поиску, который выражается в создании графических, тоновых и цветовых эскизов композиции. Выполнение эскизов нацелено на выявление образных характеристик действующих лиц, предметов и явлений, создание определенного эмоционально-эстетического состояния, моделирование возможных вариантов композиции, фиксирование, уточнение и развитие замысла, расстановку содержательных и формальных акцентов.

Седьмой этап – эскизирование, что связано с различными уровнями формообразования: уточнение конструктивной основы композиции, определением характера цветопластических и объемно-пространственных отношений, достижением последовательности

в восприятии сюжета, становлением графической и колористической структуры композиции и т. п.

На *восьмом этапе* – фазе окончательной разработки эскиза композиции, из множества вариантов композиционного решения выбирается один, наиболее отвечающий содержательным задачам работы; окончательно устанавливается место и роль всех элементов и частей композиции в их взаимосвязи между собой и в целом. На данном этапе действия с образами приобретают системный характер посредством создания ясной программы деятельности, четкого логического контроля и оценки результатов работы.

Девятый этап – выбор окончательного варианта композиции и выполнение картона. Картон представляет собой тоновой или цветовой эскиз композиции в натуральную величину. Роль картона нельзя переоценить, так как с его помощью уточняются отношения между фигурой и фоном, глубиной и плоскостью, светом и тенью, местом детали в целом и т. п.

Десятый этап – материализация замысла, где окончательный вариант композиции приобретает конкретную художественно-образную форму. Степень полноты выражения авторской идеи находится в прямой зависимости от мастерства художника. Особое место на этом этапе занимает самоанализ и самооценка результатов деятельности.

Завершающим этапом творческого процесса является доработка, правка, уточнение отдельных деталей произведения. Это период переосмысления проделанной работы с целью возможной замены сомнительных участков произведения, усиления художественной выразительности и убедительности образного строя произведения. Основной задачей заключительного периода работы над композицией является достижение целостности произведения – единства всех его уровней и слоев: идейно-смысловых и формально-пластических, создание художественной формы, допускающей незначительные изменения без видимого ущерба для восприятия смыслового содержания произведения. Большое значение на этом этапе имеет стилистическая корректировка, шлифовка, доработка деталей с учетом поставленных художественно-образных задач.

Все этапы композиционно-творческого процесса тесно взаимосвязаны и не имеют жестких границ. Длительность прохождения отдельных звеньев творческого процесса зависит от ряда факторов, которые оказывают непосредственное воздействие и на повышение

эффективности учебно-творческой деятельности по композиции. Среди них можно отметить: развитие мировоззрения, художественного вкуса и мастерства учащихся, уровень их общей интеллектуальной и духовной культуры; ясные представления о целях и задачах творческой деятельности; уровень развития теоретических знаний и практических умений учащихся по композиции и композиционно-творческой деятельности; наличие композиционно-творческих способностей учащихся; развитие психических процессов – восприятия, мышления, воображения, памяти, которые оказывают непосредственное влияние на характер протекания и продуктивность творческой деятельности; развитие представлений у учащихся о методах самоконтроля, самооценки и саморегуляции композиционно-творческой деятельности; изучение индивидуальных психологических особенностей учащихся, их творческих способностей, склонностей и предпочтений.

Заключение. В теории и практике изобразительного искусства понятие «композиция» рассматривается как творческий процесс, состоящий из ряда этапов, и нацеленный на приведение всех компонентов и частей изображения к целостному образу. Результатом этого процесса является выражение смыслового содержания авторской идеи в конкретной художественно-образной форме. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов художественного профиля возможно путем совершенствования научно-теоретической и учебно-методической системы преподавания изобразительного искусства. Особое

значение в этом имеет разработка педагогических условий, необходимых для повышения эффективности преподавания композиции, которая является ведущей учебной дисциплиной, направленной на развитие интеллектуальных и духовно-нравственных качеств человека, на формирование творческих способностей личности, овладение художественно-изобразительными знаниями, умениями и навыками.

Эффективность преподавания композиции определяется степенью развития и активности таких сил художественного творчества, как восприятие, мышление, воображение, память, воля, а также полнотой включения обучающихся в учебно-творческий процесс. В этой связи особое значение для развития композиционных способностей приобретает выявление потенциальных возможностей студентов и создание оптимальных условий для их поступательного развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Красило, А. И. Психология обучения художественному творчеству: учеб. пособие для психологов и педагогов / А. И. Красило. – М.: Институт практической психологии, 1998. – С. 34–41.
2. Крыжановская, Л. М. Психология мышления / Л. М. Крыжановская. – М.: Политиздат, 1996. – С. 124.
3. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества / Н. В. Рождественская. – СПб.: С.-Петербург. гос. ун-т, Языковой центр, 1995. – 270 с.
4. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Архитектура-С, 2012. – С. 57–92.
5. Выготский, Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский; под ред. А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия. – М.: Изд-во АН РСФСР, 1956. – 520 с.
6. Кузин, В. С. Психология / В. С. Кузин. – М.: АГАР, 1997. – С. 31.

Поступила в редакцию 12.12.2017 г.