

лил теоретические положения оформления книги, которые легли в основу исследований и разработок современных художников-иллюстраторов.

В настоящее время, благодаря значительно увеличившимся техническим средствам обмена информацией, расширился круг общения художников разных стран, что повлияло на качество оформления книги. Дизайн книги исследуется, усовершенствуется художниками-дизайнерами. Труды Яна Чихольда, немецкого типографа, дизайнера и писателя, наряду с теоретическими исследованиями в области композиции книги московских искусствоведов Ю.Я. Герчук и Е.Ю. Герчук имеют большое значение для начинающих художников-иллюстраторов. Высокие технические возможности полиграфии позволяют воспроизвести неповторимые авторские приёмы и особенности, расширить применение композиционных средств выразительности, что положительно влияет на качество оформления. Книжная иллюстрация в наше время соответствует самым высоким художественным запросам. Среди большого количества талантливых современных художников книги можно выделить известных художников-иллюстраторов Геннадия Спирина, Ольгу и Андрея Дугиных, белорусских художников Павла Татарникова и Романа Сустова, создающих уникальные, неповторимые произведения книжной графики.

Изучение книжной графики на художественно-графическом факультете знакомит студентов с наиболее общими проблемами работы художника-иллюстратора, имеет большое воспитательное, обучающее и развивающее значение. Продолжить совершенствоваться в этой области студенты могут, выбирая оформление книги в качестве темы выпускной квалификационной работы.

Литература:

1. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги : учебное пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. – изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Издательский дом «РИП-холдинг», 2013. – 318 с.
2. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги : учебное пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. – М. : Издательский дом «РИП-холдинг», 2014. – 212 с.
3. Герчук, Е. Ю. Архитектура книги / Ю. Я. Герчук. – М. : ИндексМаркет, 2011. – 208 с.
4. Немировский, Е. Л. Иван Федоров и его эпоха / Е. Л. Немировский. – М. : Энциклопедия, 2007. – 912 с.
5. Ратковски, Н. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески / Н. Ратковски. – изд. 3-е. – М. : Манн, Иванов и Фарбер, 2014. – 328 с.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО КОМПОЗИЦИИ

*Шерикова Марина Петровна,
старший преподаватель кафедры дизайна
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,
Витебск, Республика Беларусь
e-mail: m.sherikova@mail.ru*

Подготовка абитуриентов к вступительным экзаменам по композиции на специальности, связанные с художественной деятельностью связана с определенными трудностями, и первая из них – это разный уровень подготовленности абитуриентов в области художественно – композиционной деятельности. Но даже хорошо подготовленные абитуриенты работают, в большей степени, интуитивно, не анализируя итоговую работу с точки зрения композиционных закономерностей.

Практически все абитуриенты допускают композиционные ошибки в результате несформированного понятийного аппарата, позволяющего логически обосновывать выбор тех или иных средств композиции для достижения наиболее выразительного результата.

Цель данного исследования – выявление и систематизация проблемных моментов в композиционно – графической подготовке учащихся и разработка заданий, способствующих эффективному усвоению законов композиционной грамоты и использованию их на практике при выполнении экзаменационного задания.

Материалом исследования послужили работы абитуриентов 2018 года по предмету композиция. В работе использовались методы сравнительного анализа и синтеза, методы систематизации и обобщения полученных результатов.

Уже второй год на художественно-графическом факультете Витебского государственного университета имени П.М. Машерова в качестве вступительного экзамена по композиции предлагается выполнение декоративного натюрморта из 5 – 6 предметов, с использованием декоративных приемов стилизации и членения формы предметов и фона, а также передачей пространственных отношений элементов. Выбор цветового решения композиции предоставляется на усмотрение абитуриента.

Анализ работы прошлого года по подготовке абитуриентов к вступительным экзаменам по композиции на краткосрочных курсах позволил выявить основные проблемы в решении композиционных задач абитуриентами и определить методы интенсификации формирования композиционных знаний для эффективного творческого процесса и успешного выполнения экзаменационной работы. Основной проблемой объективного характера является недостаточный уровень композиционно – художественной подготовки школьников из-за малого количества учебных часов по изобразительному искусству в общеобразовательной школе, немотивированного отношения учащихся к урокам рисования и к изобразительной деятельности в целом, программный учебно – методический материал средней школы и учреждений дополнительного образования нацелен, в основном, на формирование графических навыков, в результате воспроизведения реалистичных форм и образов, копирования и иллюстрирования. Знания научных основ композиционной грамоты, разработанные теоретиками композиционной подготовки Ю. С. Сомовым, А. В. Степановым, Ю. Н. Кишиком, А. И. Ковешниковым, системно изложившими категории композиции, её виды, понятия, свойства, качества и средства композиции в дизайне и архитектуре, даются в качестве перечисления свойств и средств композиции, но в редком исключении, как инструментарий для решения творческой задачи.

В результате каждый этап выполнения экзаменационного задания связан с определенной проблемой применения композиционных средств выразительности на практике. Аналитическая работа по использованию этих средств должна проводиться на протяжении всего процесса композиционно – творческой деятельности.

Выявленные композиционные проблемы, с которыми сталкиваются абитуриенты классифицированы в данном исследовании в зависимости от этапности ведения работы над декоративным натюрмортом.

Исходя из условий экзаменационного задания, абитуриенту необходимо выбрать 5–6 предметов из предложенного, достаточно большого количества бытовых предметов и составить из них композицию декоративного натюрморта. Проблема №1 – выбор предметов. По какому принципу выбираются предметы? Для решения этой задачи необходимы знания о первичных свойствах элементов композиции и теории контрастов.

К первичным свойствам элементов, в данном случае бытовые предметы, относятся:

- размерные признаки предметов по трем координатным осям, т.е. высота, ширина и глубина;
- пластический характер формы, или конфигурация силуэтной линии;
- свойство поверхности и тектонические особенности.
- Цвет формы также относится к первичным свойствам, но в данном случае он не играет никакой роли, т.к. цветовое решение композиции выбирает абитуриент.

Теория контрастных отношений рассматривает виды контрастов, степень их активности и свойства восприятия человеком контрастных отношений.

Контраст, нюанс и тождество можно назвать самым мощным средством выразительности композиции, которое помогает выстроить иерархические связи элементов, выявить главное, расставить акценты и создать в композиции ощущение гармоничной целостности.

Контрастом называется резко выраженное различие свойств элементов композиции. Контраст может быть сдержанным и обостренным (полярность). В художественной практике выделены следующие виды контрастных отношений:

Цветовой – сочетания цветов, расположенных диаметрально противоположно в цветовом круге.

Тональный – сочетание пятен, тонально проработанных в соответствии с крайними градациями в ахроматической или монохроматической шкале.

Размерный – сочетание элементов, имеющих резкое различие по величине («большой – малый», «высокий – низкий», «узкий – широкий», «плоский – объемный»).

Пластический или фигуративный – сочетание элементов композиции, имеющих резкое различие по линейному очертанию (абрису) формы («простой – сложный», «правильная форма – неправильная»).

Фактурный – сочетание элементов композиции, имеющих резкое различие по материальным свойствам поверхностей («гладкий – шероховатый», «блестящий – матовый»). В изобразительной практике понятие «фактура» носит условный характер, т.к. с помощью графических средств создается иллюзия фактурной поверхности.

По положению в пространстве, относительно линии горизонта («вертикальный – горизонтальный») и относительно глубинной координаты («передний план – задний план»).

Контрастными могут быть и такие свойства, как «замкнутость и раскрытость формы», «тяжесть и легкость».

Нюанс – слабое, незначительное различие свойств элементов композиции. Элементы могут находиться в нюансном отношении по одному признаку и контрастном – по-другому.

Тождество – равнозначная визуальная оценка элементов композиции по одному свойству. Тождество означает не просто схожесть, а аналогию элементов. Оно может быть полным (абсолютным) и частичным.

Человеческий глаз, по психологии восприятия, в первую очередь реагирует на контрастные отношения, поэтому при выборе предметов для построения композиции натюрморта необходимо выбрать предмет или группу предметов, контрастных по первичным свойствам для композиционного центра, нюансные или тождественные предметы для второго плана.

Второй этап работы над композицией связан с выбором композиционной схемы построения натюрморта. И здесь возникает еще одна проблема – расположения выбранных предметов на плоскости листа. На этом этапе аналитическая работа связана с использованием таких композиционных средств, как симметрия и асимметрия. Эти композиционные средства отвечают за композиционную схему и помогают организовать структурные связи всех элементов композиции. Использование абсолютной симметрии в композиционной схеме натюрморта не рекомендуется, если только это не связано с интересной творческой идеей, но распределение тождественных по массе предметов относительно геометрической оси симметрии формата, создает ощущение симметричности. Симметричные композиции менее выразительные по отношению к асимметричным из-за состояния устойчивости, статики. Асимметричные композиции воспринимаются более эмоционально, т.к. внутренняя динамика обостряет восприятие, заставляет зрение двигаться по композиционной плоскости.

Для решения вышеназванных проблем и закрепления полученных знаний о первичных свойствах предметов и средствах композиции, абитуриентам предлагается вы-

полнение первой композиции натюрморта по относительно симметричной схеме, с выделением композиционного центра размерным контрастом – маленький предмет на фоне больших, или большой предмет на фоне маленьких.

Последующие задания выполняются по асимметричной схеме расположения предметов. В этих заданиях постепенно добавляются другие виды контрастных отношений, усиливается внутренняя динамика за счет сложного расположения предметов в пространстве.

Цветовое решение первой композиции выполняется в монохромной гамме, т.к. это помогает абитуриентам понять принцип смешения красок, увидеть отношения тоновых контрастов и нюансов, выполнить светотеневую проработку формы и создать плановость предметов.

Работа в цвете вызывает у абитуриентов самые большие трудности и эта работа требует максимальной сосредоточенности и подробного анализа цветовых контрастно – нюансных отношений. Цвет – это самое выразительное средство композиции. Восприятие цвета – очень сложный психо-физический процесс и зависит от многих факторов – это физиология человека, его социально-культурный уровень, психологический тип, возрастные и гендерные факторы. В работе с цветом необходимо учитывать его ассоциативно температурное свойство, количественное соотношение цветовых полей (условно суммарная площадь одного цвета), соотношение качественных характеристик цветовых полей (яркость цветового тона, светлота и насыщенность). Неправильное распределение цветовых участков может разрушить целостность композиции. Умение сочетать цветовые оттенки с разной степенью насыщенности цветового тона, выстраивать их иерархическую зависимость – наиболее сложный процесс, и требует освоения теории закономерности гармоничного сочетания цветов и создания колорита.

Для освоения этой теории цветовое решение всех заданий выполняется в строгой последовательности добавления цветов – от простого монохромного колорита до сложного полихромного.

Очень важной частью работы над решением творческой задачи является придумывание декоративного приема членения форм предметов и фона, стилизации и трансформации форм. Это то, что выделяет работу, делая её индивидуально неповторимой, поэтому методы стилизации и трансформации форм, способы их графического построения и приемы членения показываются и объясняются на первом занятии и не входят в систему постановки конкретных композиционных задач, а выбираются абитуриентами самостоятельно.

Разработанная система заданий способствует формированию умений и навыков композиционно-художественной деятельности. Сравнительный анализ работ абитуриентов 2019 года, выполненных на летних подготовительных курсах на базе АРТ – академии КВАДРАТ показал более качественные результаты по отношению к работам прошлого года. Абитуриенты делают осмысленный выбор композиционных средств и используют их в композиционно-творческом процессе.

Литература:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм // Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
2. Ганзен, В. А. Восприятие целостных объектов / В. А. Ганзен // Восприятие целостных объектов. – Л., 1974.
3. Иконников, А.В. Основы архитектурной композиции / А. В. Иконников, Г. П. Степанов // Основы архитектурной композиции. – М., 1971.
4. Кринский, В. Опыт обучения композиции / В. Кринский // Архитектурная композиция. – М., 1970.
5. Мелодинский, Д. Л. Архитектурная пропедевтика. История, теория, практика / Д. Л. Мелодинский // Архитектурная пропедевтика. История, теория, практика. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 312с.
6. Чернышев, О. В. Дизайн – образование. Новая модель профессиональной подготовки дизайнеров / О. В. Чернышев // Дизайн – образование. Новая модель профессиональной подготовки дизайнеров. – Минск. : Пропилен, 2006.