

Дидактические основы обучения композиции будущих педагогов-художников

Сенько Д.С.

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

Предмет «Композиция» в учебных заведениях художественно-педагогического профиля является одним из фундаментальных в формировании творческих качеств личности. Организация учебного процесса по композиции выступает важным компонентом формирования профессиональных компетенций будущих педагогов-художников, освоения методологии художественной деятельности, воспитания системы взглядов на окружающую действительность, художественного вкуса, эстетических, нравственных взглядов и убеждений.

В процессе экспериментально-опытной работы со студентами 1–3 курсов художественно-графического факультета, анализа психолого-педагогических исследований были выявлены концептуальные положения обучения композиции. При ее разработке учитывались индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические закономерности обучения, квалификационные требования к профессиональной подготовке специалистов.

Представленные теоретико-методологические положения явились результатом всестороннего анализа и обобщения учебно-методического опыта, полученного в ходе изучения разнообразных художественно-педагогических концепций, экспериментально-опытного поиска в процессе художественно-педагогической деятельности. Предложенная концепция определяет специфику, цели, задачи, закономерности и принципы обучения композиции студентов художественно-педагогических специальностей.

В системе подготовки педагогов-художников дисциплина «Композиция» сфокусирована на создании целостной художественно-образной формы, воплощающей в себе значимые для социума идеи и смыслы за счет организации разноплановых и разнородных изобразительно-выразительных средств. В этой связи одной из задач курса является формирование осознанного отношения студента к изображению, понимания того, что создаваемая художественная форма зависит от смыслового содержания, жанрового своеобразия, изобразительного материала, условий восприятия и других факторов.

Ключевые слова: композиция, принципы, методы, приемы обучения, учебно-творческий процесс.

(Искусство и культура. – 2020. – № 2(38). – С. 98–102)

Didactic Bases of Teaching Would-be Artist Teachers Composition

Senko D.S.

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

Teaching would-be artist teachers Composition can be considered as a targeted pedagogical process of organizing and stimulating educational and creative activities in mastering compositional knowledge, skills and abilities, developing the creative abilities of future pedagogical artists, shaping their worldview, thinking, artistic taste, aesthetic views and beliefs.

In the process of experimental work with Art Faculty students of 1–3 years, analysis of psychological and pedagogical research, the conceptual provisions of teaching Composition were revealed. During its development, individual characteristics of students, psychological and pedagogical laws of training, qualification requirements for professional training of specialists were taken into account.

The presented theoretical and methodological provisions were the result of a comprehensive analysis and generalization of the academic methodological experience of various artistic and pedagogical systems during the experimental search. The presented concept defines the specifics, goals, objectives, patterns and principles of teaching would-be artist teachers Composition.

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

In the structure of teaching would-be artist teachers the Composition course focuses on the construction of a holistic art image form which implements socially significant ideas and senses by organizing various expressive means. Thus, one of the tasks of the course is shaping conscious student's attitude to the image, understanding that the created art form depends on the semantic content, genre identity, visual material, perception conditions and other factors.

Key words: composition, principles, methods, teaching techniques, academic and creative process.

(Art and Cultur. – 2020. – № 2(38). – P. 98–102)

При разработке методологических подходов к конструированию модели обучения будущих педагогов-художников необходимо учитывать, что композиция в понятийно-концептуальной основе выступает способом построения художественного произведения, где его смысловое содержание, характер и особенности восприятия определяются художественно-образной формой, согласованностью однотипных и разнородных компонентов и частей в единое целое. Среди смысловых компонентов композиции художественного произведения можно выделить идейно-тематическую основу, сюжетную организацию, мотив. При работе над созданием художественного произведения студенты должны настолько вчувствоваться в их характеристики, чтобы найти композиционно-образные средства, соответствующие поставленным учебно-творческим задачам и, в конечном итоге, путем последовательного продвижения в восприятии произведения от одного компонента изображения к другому прийти к целостному соединению содержания и формы.

Цель статьи – проанализировать цели, задачи, закономерности и принципы обучения композиции студентов художественно-педагогических специальностей как взаимосвязанную дидактическую систему.

Обучение композиции будущих педагогов-художников нацелено на формирование профессионально зрелой, творческой личности, способной к саморазвитию и саморегуляции, владеющей системой компетенций, способной на высоком уровне осуществлять педагогическую и художественно-творческую деятельность. Обучение композиции непосредственно связано с усвоением инвариантных знаний, смыслов, идей с последующим преобразованием их в художественные формы в процессе творческой практики [1]. Данный процесс можно считать эффективным при условии, что студенты вооружены пониманием теоретико-методологического базиса композиционно-творческой деятельности, разнообразными способами и приемами осуществления когнитивной, организационной, ценностно-ориентировочной и художественно-практической деятельности. Таким образом, спектр целевых показателей композиции как учебной дисциплины включает:

- развитие эмоционально-чувственных, организационно-ценностных, интеллектуальных, эстетических и духовно-нравственных потребностей студентов;
- развитие психических познавательных процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти и т.п.);
- формирование представлений о композиции как целостной системе категорий, принципов, методов, средств и приемов художественно-образного формообразования;
- изучение специфики изобразительно-выразительных средств, художественных материалов и техник изобразительного искусства;
- формирование профессиональных умений и навыков организации, планирования и осуществления художественной и педагогической деятельности по выбранной специальности.

Концептуальные положения композиции как учебного предмета. Композиция как и другие учебные дисциплины имеет свою специфику, связанную с организацией, планированием и осуществлением учебной деятельности. Среди основных закономерностей можно выделить:

- обусловленность содержания, целевых показателей, дидактических принципов уровнем базовой подготовки студентов, их гендерными особенностями, индивидуальными психофизическими характеристиками, культурно-историческим традициями художественной школы, региона и т.п.;
- в основе композиционной деятельности лежит творческий процесс, имеющий ряд последовательных, взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов;
- продуктивность ведения композиционно-творческого процесса во многом определяется деятельностью преподавателя, постановкой индивидуально-ориентированных задач, своевременным выбором рациональных методов стимулирования, анализа, контроля;
- эффективность всех этапов творческого процесса не может быть достижима без учета индивидуальных способностей и запросов студента, постановки адекватных его уровню подготовки творческих задач;
- наибольшего результата учебный процесс достигает при достижении тесного взаимодействия между субъектами учебного

процесса, основанного на высоком уровне взаимоуважения, доверия, открытого обмена мнениями по решаемым вопросам.

Целостность учебного процесса по композиции обеспечивается общедидактическими и специфическим принципами, которые обусловлены спецификой композиционной деятельности, характером взаимодействия субъектов образовательного процесса, требованиями к ее результату. В ходе анализа теоретико-методологических исследований А.А. Ковалева, В.К. Лебедко, Б.М. Неменского, Л.Е. Романенко, а также в процессе экспериментально опытной работы были выявлены следующие принципы, которыми следует руководствоваться при обучении композиции:

1. Принцип концептуально-методологического подхода к построению композиционной деятельности: рациональная организация методов работы над эскизом художественного произведения, основанная на постановке адекватных целей, задач, требований, эффективном контроле на всем протяжении творческого процесса.

2. Принцип вариативности: создание различных по эмоционально-образному решению вариантов творческого эскиза, равноправных по своему смысловому содержанию, но разноплановых по формальному выражению. Принцип вариативности предполагает систематическое и глубокое осмысление вариативных и инвариантных композиционных систем и их комбинаторное переструктурирование. Целенаправленный выбор оптимального решения из множества имеющихся неизменно повышает качество конечного результата, способствует формированию у обучаемых представлений о критериях оценки работ, фильтрует случайное и малозначительное из общей массы изобразительного материала, что позволяет выстаивать многовекторный характер поисков эффективного решения, совершенствовать форму выражения замысла. В этом случае акцент в работе уже переносится с результата деятельности на собственно композиционный процесс.

3. Принцип креативности: творческий характер композиционной деятельности предполагает создание оригинальных, социально значимых идей, образов, форм, отказ от стереотипов мышления и поведения, пробуждение интуитивных способов познания. Создание на занятии атмосферы креативного поиска предполагает переструктурирование условий поставленной задачи, введение новой доминанты, смена композиционных акцентов, уход от привычной точки зрения и наработанных штампов и форм поведения, смена

изобразительно-выразительных средств и технологий формообразования и т.п.

4. Принцип комфортности: создание эмоционально-чувственной и интеллектуально-образной атмосферы, стимулирующей развитие творческих способностей студентов, повышения эффективности их деятельности.

5. Принцип интеграции мировых и отечественных культурных ценностей: восприятие, анализ и оценка художественных произведений должны способствовать активизации творческой деятельности, служить источником вдохновения, средством развития мировоззренческого ядра личности, воспитания художественного вкуса, ценностным ориентиром в художественной практике.

6. Принцип единства художественной деятельности и творческого развития личности: в процессе создания художественных образов у студента развиваются наблюдательность, эмоционально-чувственная сфера, образное и композиционное мышление, воображение, формируется система взглядов и убеждений. В силу этого преподаватель должен заботиться о гармоничном и поступательном развитии всех психических сил и способностей обучаемых, чтобы максимально полно задействовать их в самостоятельной деятельности по выбранной профессии [1–3].

Теоретико-методологические основы композиции как учебного предмета. Важным компонентом обучения композиции является система взаимосвязанных понятий и категорий, закономерностей, связанных с процессами восприятия, мышления, генерирования новых образов, методов осуществления и контроля композиционно-творческой деятельности. Недостаточное погружение в понятийно-логическую специфику, поверхностное освоение категориально-понятийного аппарата композиции становится непреодолимым барьером на пути поиска оригинальных творческих решений, поступательного продвижения к более сложному уровню решения творческих задач.

В процессе обучения студентов основными методами освоения теоретического материала и стимулирования творческой активности студентов являются лекции, индивидуальные и групповые беседы, консультации. В их задачи входит создание ориентировочной основы для последующих творческих поисков. Мультимедийная презентация позволяет наглядно продемонстрировать степень сложности жанровых и композиционных задач.

Важное условие изучения теоретических вопросов композиции – установление связи темы с предыдущими разделами курса,

определение роли, места и значения рассматриваемой темы в общей структуре учебных заданий, возможности ее реализации в дальнейшей художественной практике.

Теоретические знания, которые студенты получают в ходе освоения курса композиции, направлены на развитие способности адекватно оценивать достоинства и недостатки произведений различных художественных школ и творческих направлений, на понимание сущности их композиционной структуры, механизма эмоционально-эстетического воздействия на зрителя, на развитие способности выбирать оптимальные средства и методы композиционной деятельности. Главная задача теоретических занятий – формирование системы знаний в области композиционно-образного формообразования, необходимых будущим педагогам-художникам в самостоятельной педагогической и творческой деятельности.

Теоретические положения композиции закрепляются в ходе практической работы над созданием эскиза произведения. Как показывает практика, принципиально важным в достижении высокого результата является последовательность продвижения, при которой каждый следующий этап композиционной деятельности начинается только после полного и результативного завершения предыдущего. Стремление перейти или исключить из творческой практики тот или иной этап композиционной деятельности оказывает существенное негативное влияние на целостное формирование образа будущего произведения. Среди основных этапов композиционной деятельности нами были выделены следующие:

1. Анализ условия задания, постановка индивидуальных творческих задач, планирование.

2. Осмысление сюжетной, жанровой и композиционно-образной специфики темы; определение возможных методов и приемов работы над произведением.

3. Анализ, сбор и систематизация визуальных материалов по теме, выполнение набросков, этюдов, форэскизов и т.п.

4. Определение концептуальных основ будущего произведения: осмысление смыслового и предметного содержания, поиск пластического мотива и структуры композиции.

5. Конкретизация замысла, детальная разработка сюжетной основы композиции, выполнение вариантов тоновых и цветовых эскизов.

6. Всесторонний анализ накопленных эскизных материалов с учетом соответствия поставленной теме, композиционно-образным задачам.

7. Работа над картоном к композиции с последующей правкой и уточнением композиционного, объемно-пространственного, светотеневого решения.

8. Работа над композицией в заданном материале на формате.

9. Финишная правка, уточнение, обобщение работы.

10. Характеристика проделанной работы, анализ полученных результатов [4].

В ходе поиска композиционного решения часто студенты сталкиваются с проблемой поиска оригинального творческого решения, выборов средств и приемов раскрытия образа. Практика показала, что активизировать процесс создания новых образов помогают упражнения, включенные в структуру занятий, когда требуется разрушение сложившихся стереотипов поведения, выход на новый уровень формообразования. Наиболее общими функциями упражнений в рамках композиционной деятельности могут выступать:

- активизация эмоционально-образных, когнитивных, волевых процессов психической деятельности;

- анализ композиционных особенностей художественных произведений;

- перефокусировка, переструктурирование изображаемых объектов, предметов и явлений;

- внедрение в творческий процесс новых изобразительно-выразительных средств;

- анализ состояния творческой активности, прогнозирование дальнейшего продвижения студентов;

- выработка конкретных умений и способов деятельности;

- мотивация, управление, контроль.

Эффективность применения дополнительных упражнений в структуре работы над композицией произведения связана с переструктурированием принципов отбора объектов изображения, композиционно-изобразительных средств и приемов за счет создания новых векторов для творческих поисков. При проектировании упражнений необходимо, чтобы оно содержало четко поставленную цель, ориентирующую студентов на конкретный результат. Важной содержательной частью упражнения является формулирование требований к его выполнению, указание значимых сведений об используемых объектах формообразования, связанных с условием задания, особенностей их композиционно-пластического взаимодействия. Часто студентам помогает найти решение указание конкретных методов, средств и приемов, которые они могут использовать в ходе решения.

Наибольшей эффективности достигается, если дополнительные упражнения объединены в дидактические блоки по видам решаемых композиционно-образных задач. Примерами дифференциации таких блоков, связанных с анализом предметных связей и отношений окружающей действительности и произведений искусства, преобразование имеющихся образов памяти могут быть линейно-пластические, аналитические, концептуально-структурные, ассоциативно-образные, композиционно-творческие и другие, направленные на:

- изучение выразительных возможностей художественного языка изобразительного искусства;
- изучение художественных техник и материалов;
- изучение композиционных принципов, средств, приемов и способов построения художественной формы;
- композиционный анализ и творческая интерпретация произведений мастеров изобразительного искусства;
- выполнение набросков, зарисовок, импровизаций, по памяти, представлению, воображению.

Целенаправленное использование упражнений на этапах снижения композиционной активности обеспечивает своевременное включение учащихся в творческий процесс, активизирует психические силы личности за счет стимулирования познавательной, эмоционально-чувственной и интеллектуально-волевой сфер деятельности. При этом упражнения выступают средством организации, управления и контроля приобретения знаний, умений и навыков студентов. За счет целенаправленного изменения компонентов содержания учебной задачи можно «включить» механизмы преобразования восприятия, мышления, воображения, памяти, а также в методах и средствах творческого решения.

Роль оценивания как дидактической единицы. Особого внимания в осуществлении учебного процесса по композиции требует оценивание знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе работы над эскизом произведения. Одним из критериев этой оценки является наличие законченного эскиза композиции произведения. Его можно рассматривать с позиции качества и объема полученных знаний, умений и навыков, то есть: актуальность идейно-тематического содержания; достижение визуальной

целостности изображения, соразмерности и соподчиненности частей и элементов целого; владение различными приемами и способами композиционно-творческой деятельности; уровень оригинальности в решении художественно-образных задач; владение изобразительно-выразительными средствами и материалами; выразительность и убедительность объемно-пространственного и цветопластического решения; степень эмоционального воздействия образов [5]. Ориентация в оценке работы на данные показатели позволит целенаправленно регулировать и направлять учебный процесс по композиции на всем протяжении обучения.

Заключение. Приведенные выше дидактические положения обучения студентов обусловлены спецификой композиции как системной учебно-творческой деятельности, имеющей свои принципы, общие и внутрижанровые закономерности, методы, средства и приемы. Композиция является важнейшим компонентом в структуре подготовки специалиста художественного профиля за счет аккумуляции идейно-смысловых, формально-образных и процессуальных аспектов творческой деятельности. Рассмотренные дидактические положения обучения композиции педагогов-художников призваны содействовать раскрытию внутренней диалектики учебного-творческого процесса, служить базисом для выстраивания стратегии продвижения студентов к будущей профессиональной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Романенко, Л.Е. Теоретико-методологические основы содержания изобразительного искусства в школе: проблемы, подходы к конструированию методики / Л.Е. Романенко // Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и дизайн в системе художественного образования: материалы VII Международ. научн.-практ. конф., Витебск, 24 нояб. 2011 г. / Вит. гос. ун-т; под ред. Д.С. Сенько. – Витебск: УО «ВГУ имени П.М. Машерова», 2011. – С. 3–10.
2. Ковалев, А.А. Формальный метод в поисково-организационном этапе работы над реалистической композицией: монография / А.А. Ковалев. – М.: Прометей, МПГУ, 2005. – 120 с.
3. Неменский, Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания [Текст]: кн. для учителя / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
4. Сенько, Д.С. Композиция как творческий процесс и композиционная деятельность / Д.С. Сенько // Искусство и культура. – 2018. – № 1(29). – С. 80–86.
5. Сенько, Д.С. Диагностика творческих способностей студентов по композиции / Д.С. Сенько // Поддержка одаренности – развитие креативности: материалы междунар. конгресса. Витебск, 22–27 сент. 2014 г.: в 2 т. / Вит. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.), О. Грауманн, М.Н. Левзнер. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова. – Т. 2. – С. 195–199.

Поступила в редакцию 19.03.2020