
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО-ЦЕЛОСТНОГО ВИДЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСНОВ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»

Шерикова Марина Петровна,
*старший преподаватель
кафедры дизайна
ВГУ имени П.М. Машерова*

Многогранный мир материальных ценностей, созданных по законам красоты, сопровождают человечество на протяжении всей истории. Это язык, знаковая система эпохи, формирующая общекультурные ценности. Поэтому эстетические качества предметно-пространственной среды, отвечающей требованиям функциональной целесообразности, являются основой психофизической удовлетворенности человека. Дизайнер несет ответственность за свою деятельность, т.к. он не только участник коммуникативных связей предметно-пространственной среды и человека, но и их конструктор. Одной из задач обучения по предмету «Композиция» является поиск путей интенсификации учебного процесса для формирования профессиональных компетенций.

Во всем есть красота, но не каждый ее видит.
Конфуций

Введение. Знания о композиционных закономерностях, свойствах и средствах организации пространства плоскости листа и трехмерного интерьерного пространства являются базовым уровнем в процессе профессиональной подготовки дизайнера в вузе, тем системообразующим фактором, позволяющим генерировать творческие идеи, и давать качественный, инновационный результат.

Приобретение фундаментальных знаний студентами в процессе обучения всегда была и будет первоочередной задачей педагога. Знание композиционных законов позволяет оперировать композиционными средствами на высоком профессиональном уровне, делая проектную деятельность творчески активной.

Основная часть. В условиях дефицита учебного времени, отведенного на изучение основ композиции у студентов специальности «Дизайн

предметно-пространственной среды», возникла необходимость поиска методических приемов активизации восприятия учебного материала по предмету «Композиция» для приобретения профессиональных компетенций. Одним из направлений можно выделить формирование гармонично-целостного видения композиции, как продукта творческой деятельности, путем выстраивания иерархических связей композиционных элементов в целостную, взаимозависимую структуру.

Композиция (от лат. *compositio* – составление, связывание, сложение, соединение) – составление целого из частей. Под композицией в искусстве понимается строение (структура) художественного произведения, расположение его основных элементов и частей в определенной системе и последовательности, т.е. композиция – это единство и целостность элементов формы, обусловленной его содержанием.

Единство и целостность формы – характерное качество архитектурной композиции и композиции в дизайне, т.к. эти композиции связаны с процессом формообразования, целью которого является создание новой, гармоничной предметно-пространственной среды.

Согласованная и соразмерная в частях, гармоничная композиция выглядит совершенной, собранной, красивой. Гармоничность – важнейший, не зависящий от вкуса признак выразительной композиции.

Принцип гармонии состоит в тщательном подборе элементов композиции, имеющих общие или контрастные черты по таким параметрам, как конфигурация и размер формы, цвет, текстура или фактура.

Если рассматривать композицию как целостную систему, в которой все элементы соподчинены и взаимозависимы, то, по примеру множества естественных и искусственных систем мироздания, в композиционной системе нужно выделить иерархию значимости элементов, состоящих в определенной структурной зависимости.

Понятия об основных свойствах объемно-пространственных форм и объективного характера композиционных закономерностей представили в своих исследованиях Г.Б. Минев-

рин, Е.А. Розенблюм, А.В. Степанов – эти авторы рассматривали композиционные средства как метод гармонизации в процессе формообразования. Ю.С. Сомов, А.В. Степанов, Ю.Н. Кишик, А.И. Ковешников, О.Л. Голубева, В.Б. Устин, О.В. Чернышев, Т.А. Черемхина систематизировали теоретические основы композиции, описали виды, понятия, свойства, качества и средства композиции в дизайне и архитектуре, разработали методики практического обучения.

Используя богатый опыт обучения композиционным знаниям и умениям в подготовке дизайнеров и архитекторов в разных школах и на разных исторических этапах, на кафедре дизайна ВГУ имени П.М. Машерова был разработан системный подход к композиционно-графической подготовке будущих дизайнеров. Система заданий выстроена в логической последовательности. Каждое задание содержит проблемную ситуацию, разрешение которой предполагает активный творческий процесс – это комбинаторно-композиционный поиск оптимально-качественного результата. Итоги этой работы оформляются на листах-«матрицах», которые позволяют систематизировать полученные знания и проследить логику взаимодействия композиционно-художественных средств (рисунок 1).

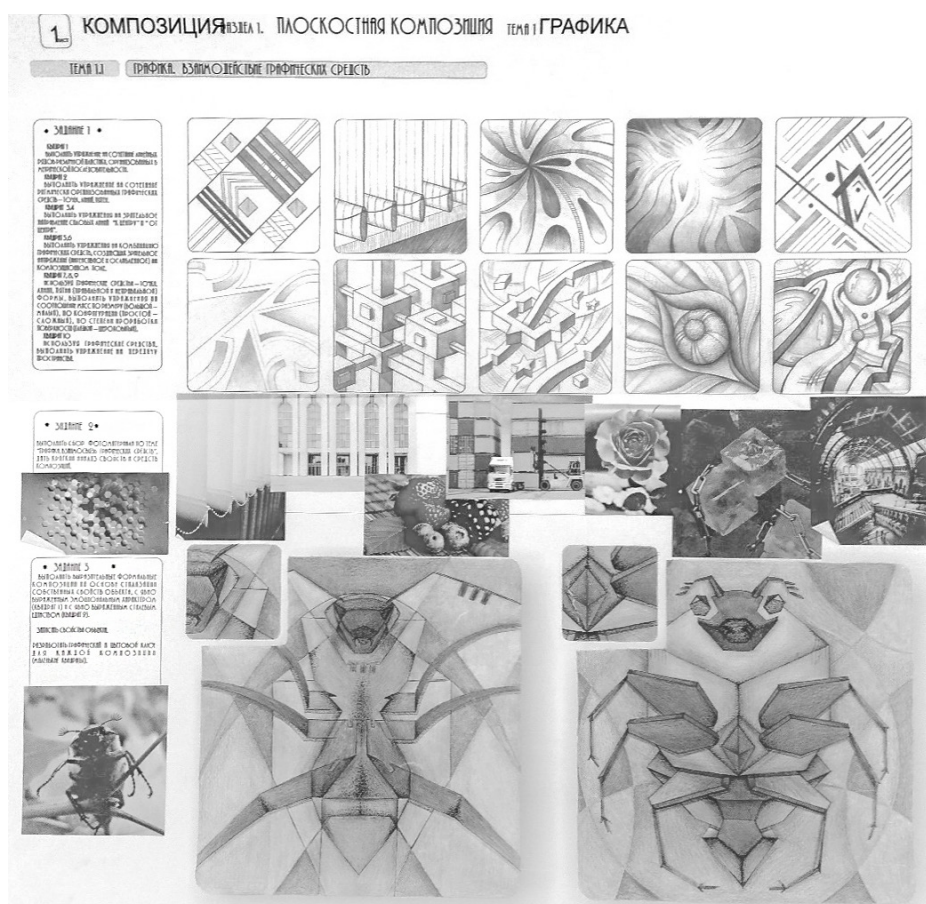

Рисунок 1 – Общий вид «Матрицы 1»

Предмет «Композиция» изучается на первом курсе. Студенты-первокурсники имеют разный уровень графической подготовки и минимальный уровень знаний в области композиционных законов. Наибольшую трудность представляет собой языковой барьер: студенты, вчерашние школьники, не понимают профессиональный терминологический лексикон и с трудом воспринимают поставленную задачу. Для более эффективной работы по усвоению композиционных знаний были разработаны ЭУМК «Композиция» и учебное пособие «Практикум по композиции», где в начале каждого раздела расположен глоссарий.

Процесс усвоения терминологического аппарата должен носить образно-логический характер, поэтому, выполняя практические задания, студенту предлагается обосновать выбор композиционного решения и сделать анализ используемых средств. Выполняя задания первых «матриц», мы все время говорим, претворяя слово в образ. Эта работа направлена на формирование видения особенностей композиционных элементов и способов сочетания их в целостную структуру, а в дальнейшем, способности оперировать композиционными средствами для решения задач проектной деятельности.

Представленное выше описание термина «композиция» и ее качественных характеристик не дает студентам никакой информации, у них возникают вопросы:

– Что представляют собой элементы и части композиции?

– Как их сочетать?

– Как определить целостность композиции?

Это та малая часть вопросов, которая определила порядок построения практических заданий «матриц».

Матрица 1 – «Взаимодействие графических средств» – здесь рассматриваются графические средства композиции – точка, линия, пятно. Это базовые элементы любой графической композиции. Основополагающими являются знания о *первичных свойствах* этих элементов – размер, тон, конфигурация, объем, проработка поверхности и *степень композиционной активности этих элементов*, зависящая от изменения первичных свойств.

Задания матрицы выполняются в виде формальной композиции и представляют собой сочетание метро-ритмических линейных рядов, сочетание точек и линий на создание напряженности – усиленной (для выделения композиционного центра) и ослабленной (для создания акцентов), задания на условное направление силовых линий композиции, определяющих композиционную структуру по принципу открытой и закрытой композиции. Задания на соотношение масс элементов, в состав этих композиций вводятся пятна разной конфигурации и объемные формы, задания на соотношения конфигурации форм, плоских и объемных форм, проработку поверхности, задания на передачу пространства (рисунок 2).

Первые эскизы студентов носят интуитивный характер, не отвечающий требованиям композиционной логики структурности и системности. Но именно на этом этапе важно обратить внимание студентов на композиционные ошибки, заставить их увидеть и проговорить ключевые моменты композиции. Для этого используются вопросы:

– В какую точку направлен взгляд в первую очередь, т.е. определение фокусной точки композиции?

– В какой четверти композиционной плоскости находится эта фокусная точка?

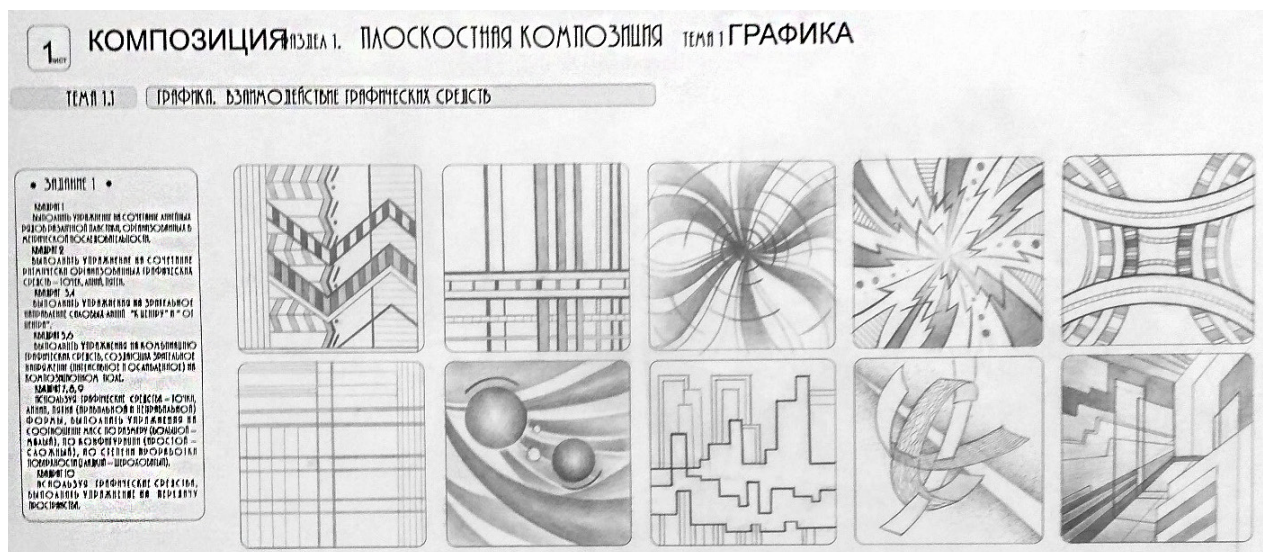

Рисунок 2 – Задания матрицы на взаимодействие графических средств

- Почему она стала такой активной (виды контрастов, большое количество пересечений)?
- Как она уравновешена (степень напряженности)?
- На каких элементах строится система и есть ли она?
- Что можно убрать или добавить в эту композиционную структуру?

В результате этой активной аналитической работы студенты начинают видеть свои ошибки, но не обладают навыками их исправления. Способы исправления ошибок на этом этапе – это работа преподавателя – показать и объяснить наиболее рациональный способ исправления композиции в данной ситуации.

В конце занятия подводится итог – интерактивный обзор наиболее часто встречающихся ошибок и способов их устранения.

Второе задание «матрицы» имеет исключительно важное значение для образовательного процесса. Это самостоятельная работа студентов по подбору фотоматериала из окружающего нас мира вещей и природы по темам заданий матриц и анализу композиционных особенностей представленного материала. Выбирая фотоматериал по теме, студенты уже включаются в процесс анализа и синтеза, приобретая насмотренность, качество, которое способствует развитию творческого мышления. Выполнение этого задания стимулирует студентов к изучению теоретических основ композиции. Систематизация аналитического материала на базе «матриц», краткое описание результатов анализа представленного фотоматериала в композиционно-художественных терминах, составляющих суть задания, является ключевым пунктом перехода от логического анализа к художественно-образному синтезу. Эта работа позволяет студентам уже

на начальном этапе своей профессиональной подготовки научиться устанавливать конкретную меру значимости разнообразных свойств и средств композиции при решении предлагаемых творческих задач.

Матрицы 2 и 3 посвящены средствам выразительности композиции, которые позволяют добиться основной качественной характеристики – гармоничной целостности.

Задания Матрицы 2 направлены на освоение средств симметрии и асимметрии, статики и динамики. Эти средства композиции формируют композиционную схему расположения элементов и позволяют создавать эмоционально-психологическое состояние покоя или экспрессии. Задания построены в логической последовательности увеличения количества элементов – от линейных членений композиционной плоскости, добавления точек и сочетания точек, линий и геометрических фигур. Условия заданий предполагают определенную проблемную ситуацию, требующую внимательного прочтения задания и его переосмысления (рисунок 3).

Матрица 3 содержит задания на выявление композиционного центра и акцентных точек с помощью средств выразительности – контраста, нюанса и тождества. Видение контрастных отношений, умение организовывать их на композиционной плоскости, выстраивать иерархическую зависимость между ними – очередная ступень качества профессиональной подготовки. Задания дифференцированы по видам контрастных отношений и степени их активности (размерный контраст – большое – малое, конфигуративный контраст – простое – сложное, фактурный контраст и цветовой) (рисунок 4).

На занятиях используется тот же методический прием проговаривания студентами анализа

Рисунок 3 – Примеры заданий «Матрицы 2»

ЗАДАНИЕ – 1

НАЗНАЧЕНИЕ: ПЛОСКОСТНО-ТЕКУЩЕ КОМПОЗИЦИЯ С ВЫБОРОМ КОМПОНЕНТОВ ЗАДАНИЯ

1-2 КЛАСС: КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕНЮ (КОМПОЗИЦИЯ) ПО МАТРИЦЕ

3-4 КЛАСС: КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕНЮ (ВОЗДУШНО-КОМПОЗИЦИЯ) ПО КОМПОЗИЦИИ

5-6 КЛАСС: КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕНЮ (ИНФОРМАЦИОННО-КОМПОЗИЦИЯ)

7 КЛАСС: КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕНЮ (КОМПОЗИЦИЯ ФОРМЫ НА ПЛОСКОСТИ)

ЦЕЛЬ – НАУЧИТЬСЯ ВЫБИРАТЬ И КОМПОЗИЦИОННО СЪЕДИНЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОЗИЦИИ

КОМПОНЕНТЫ КОМПОЗИЦИИ – КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕНЮ

СРЕДСТВА – ПЛОСКОСТНО-ТЕКУЩЕ КОМПОЗИЦИЯ

МАТЕРИАЛ – КОМПОЗИЦИОННЫЕ МЕНЮ

ТЕМА – КОМПОЗИЦИЯ

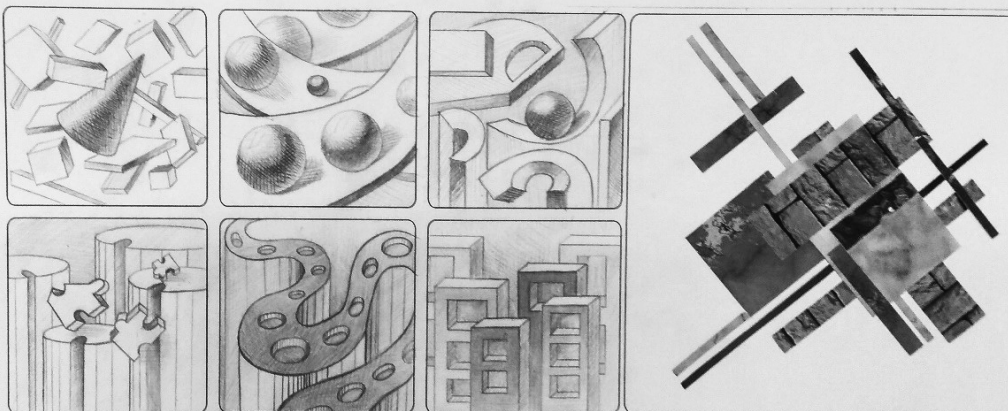

Рисунок 4 – Примеры заданий «Матрицы 3»

собственных графических решений композиционных задач. «Мозговой штурм» педагога и студента способствует поиску нестандартных путей решения творческой задачи.

Вторая часть этих матриц также как и в первой содержат задания по подбору фотоматериала по теме и анализу композиционных средств. Это самостоятельная работа студентов, характеризующая степень усвоения материала и способность видения гармоничных закономерностей окружающего мира природы и вещей.

Отдельным заданием в Матрицах 2,3 ставится условие выполнения композиций по пропорциональным отношениям «Ряда Фибоначчи» и «Золотого сечения». Пропорционирование – одно из основных средств гармонизации. Соотношение размеров формы в определенной системе пропорционирования организует элементы формы объекта или набор форм в гармонично-целостную структуру. Пропорционирование можно

назвать методом количественного и качественного согласования частей и целого. Дизайнер должен обладать обостренным чувством пропорции, точно улавливать и определять соотношение длины, ширины и высоты предмета, его характерных особенностей.

Заключение. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты преподавания пропедевтики курса «Композиция». Творческое использование основ композиционной грамоты – процесс многогранный и сложный. Студенты, выполняя творческие работы в течении всего курса, постепенно усваивают программный материал и закрепляют его в проектной деятельности на занятиях по дизайн-проектированию, цветоведению, макетированию. В процессе обучения знания и умения складываются в систему фундаментальной основы, позволяющей добиваться оптимально-качественного результата в профессиональной деятельности.