

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378.4.147.016:7.02

С. П. Лазарев

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИНТЕГРАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ»

В результате использования в организации учебного процесса по изобразительному искусству в педагогическом университете авторского метода интеграции обучающиеся получают возможность преодоления образовательных стереотипов, оживления собственного внутреннего мира, конструирования индивидуальной образовательной траектории. Максимально эффективно этот метод работает на всех этапах преподавания учебной дисциплины «Композиция», повышая уровень подготовленности, эрудиции у студентов, обеспечивая формирование профессиональной базы знаний.

Ключевые слова: интеграция, композиция (формальная, сюжетная, монтажная), творческий процесс.

Художественное образование – составной элемент в формировании и развитии гармонично развитой личности, этот процесс непрерывен и фундаментален. Тесная взаимосвязь между системой профессиональной подготовки педагога-художника и обществом формирует новые требования как самому студенту, так и к качеству учебного процесса и его организации. В образовательных программах педагогических вузов особое внимание уделяется внеаудиторным занятиям, самостоятельной работе обучающихся, где акцент делается на восприятие художественных ценностей, прививается интерес к культурному наследию. Оно как результат труда и творчества многих поколений дает студентам колоссальную художественную практику. Соприкасаясь с работами великих мастеров, в сознании появляется чувство гармонии, ведущее к творческим поискам в собственной работе. При решении художественной цели в рамках учебных постановок студентам необходимо ставить композиционные задачи, так как в постановках по рисунку и живописи выделяются те же цели, что и в картине – определение главного героя, силовых линий, цветовой акцентированной доминанты, ритмической организации и т. д. Такой подход к организации учебного процесса способствует формированию и развитию индивидуальных творческих и изобразительных способностей у обучающихся, становлению творческой личности будущего преподавателя изобразительного искусства.

В исследовании творчества как условия инновации в педагогическом процессе большой вклад внесли П. Чистяков, И. Репин, И. Грабарь, Е. Моисеенко, М. Алексич, О. Савостюк и многие другие

подвижники-педагоги российского изобразительного искусства. Поиск новой парадигмы развития культуры на современном этапе образования в целом породил интерес к проблемам художественного освоения действительности как в государственном масштабе, так и на региональном уровне [1]. На комплексное решение образовательных задач в процессе подготовки педагога-художника направлен *метод интеграции* в художественно-творческой деятельности студентов, определяемый как объединение знаний, средств и форм в единое целое. Метод предполагает объединение, взаимопроникновение и сближение учебного материала отдельных родственных учебных дисциплин в единое целое. Например, можно провести ряд параллелей на основе чисел:

- четные – симметрия, нечетные – движение;
- в живописи: три-пять-семь – как цвета радуги;
- в графике: три-пять-семь – тоны, формирующие объемное развитие окружающей действительности;
- в поэзии: трех-, пятистопные ямбы и хорей;
- в музыке: семь нот и интервалы (прима, кварта, терция, квинта, октава) и т. д.

Таким образом, интеграция – это глубинная форма взаимосвязи, она охватывает все виды художественно-творческой деятельности и основывается на общности психических процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления педагогической деятельности. Метод интеграции является инструментом для формирования фундаментальных основ художественно-творческой атмосферы в вузе. При этом между студентами и преподавателем во время практических

занятий по академическому рисунку, живописи, литературе, музыке, гуманитарным наукам и компьютерным технологиям должна присутствовать активная форма взаимодействия. Максимально емко метод интеграции может быть использован в преподавании учебной дисциплины «Композиция».

Для всех видов искусства композиция играет важнейшую роль в формировании восприятия у зрителя. Это и формально-графическая, живописно-графическая, сюжетно-живописная, монтажно-графическая и другие. Однако в отличие от остальных видов искусств (музыки, театра, кино, литературы), где перцепция растянута во времени, произведения изобразительного искусства воспринимаются одновременно. Поэтому композиционному творчеству в изобразительном искусстве, и особенно последовательности изучения и преподавания творческих дисциплин в вузе, уделяется особое внимание. Дисциплины «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Основы художественной ритмики», «Декоративно-прикладное искусство» и т. д. – все эти учебные предметы объединяются и визуализируются дисциплиной «Композиция».

Композиция – это прежде всего конструктивные связи с первоначальным определением главного пятна, тона, линий, пространственным строем, увязкой смысловых составляющих (графических, цветовых и т. д.) и связанных единством замысла. Главным принципом, который наиболее эффективно помогает начинающему художнику при решении композиционных задач на начальном этапе, является принцип отбора. Последовательность действий выполняется по простой схеме: собирать, отбирать, систематизировать, упрощать и оставлять только то, что ясно и просто может выразить (отобразить) основной замысел автора.

Композиции замкнутого характера предполагают стремление главных смысловых акцентов к центру, где схемы и силовые поля располагаются ближе к главному герою (натюрморт, постановочный портрет). В композиционной структуре монтажного характера равновесие силовых линий тональных цветовых масс нарушается. При восприятии таких произведений хочется заглянуть за пределы композиционного решения. Для выполнения композиционной структуры монтажного характера обучающийся должен владеть основами формальной и сюжетной композиций.

I. На этапе **формальной организации** монтажной композиции – рефлекс, перспективные сокращения, планы, ткань предметов и материальность растворяются в пространстве общей ритмической организации композиционной плоскости. Это эмоционально-чувствительная передача тона, ритма, цвета, движения.

II. На основе организации формальной композиционной структуры выстраивается **сюжетная композиция**. На этом этапе визуально-смысловые компоненты входят в формальную структуру. Это в первую очередь определение главного героя, вокруг которого разворачивается основное действие. Он может быть выделен тоном, цветом, контрастом и т. д. Это – общеизвестный сценический прием. Этапы выстраиваются по принципу:

- а) композиционно-смысловой центр – трехмерен;
- б) две формы, сопровождающие смысловой центр, – двумерные;
- в) фон – одномерен.

Таким образом, схема организации композиции выглядит в цифрах следующим образом: 1–3; 2–2; 3–1. По мере удаления в глубину изобразительной плоскости тоновая разница сближается. Графическая конструкция вбирает в себя собранный материал основного содержания (люди, предметы, запахи, звуки и т. д.). Если будущая композиция используется в цвете, то в первую очередь необходим подбор палитры и общее цветовое решение. Исполнение «картона» обязательно с последующим переводом в «материал».

Многоплановое конструктивное построение является основой организации **монтажной композиции**. Это жесткая структура, имеющая множество точек схода и перспективных сокращений, предполагающая взаимосвязь разномасштабных составляющих. Это своеобразная «раскадровка» действия, совмещающая отдельные стадии процесса в одной композиции без соблюдения единства места и времени; интеграция и монтаж разновременных ситуаций, который позволяет создавать более емкий образ. Монтажная композиция фактически «вбирает» в себя формальную и сюжетную организации композиционной плоскости. На этом этапе студент должен вести работу по организации композиционной структуры, где соответствующие составляющие конструкции (графическая, ритмическая, цветовая) соподчинены.

Современное искусство входит в эпоху выявления у научно-технического прогресса эстетических качеств и доверительной гармонии между чувством и интеллектом. Сегодня художник входит в жизнь не только через музей и созданные им формы, а визуальная культура формируется не только репродукцией классиков. Пластическое мышление получает определенные импульсы от фотографий, газет, кинохроники, телевидения и т. д. А это – визуальные искусства, воздействующие на те же рецепторы, что и искусство изобразительное [2]. Отличительной чертой монтажной композиции является «вливание» в нее звукового, визуального, временного, интуитивного, пространственного и других факторов,

соответствующих «пульсу» времени. Раскрывая зрительно всю сложность и многообразие современного мира, фактическое трактуется и как свойство повседневного, и как его поэтический образ, когда при помощи многопланового прочтения композиционной формы художник стимулирует воображение зрителя и пробуждает его знания и соответствующие им или ассоциирующиеся с ним эмоциональные ощущения. Пространства художника бывают разные: творческое, жизненное, личное и т. д. И всякое определение из вышеперечисленных может быть визуализировано, так как несет в себе конкретный образ или ряд событий-образов, которые не разместишь и не сконструируешь в одной бытовой сцене, для этого предназначено пространство монтажной композиции.

Конкретизируя последовательность формирования компетенций и знаний обучающихся художественного отделения педагогического университета в рамках изучения дисциплины «Композиция» на II–V курсах, отметим, что теоретический материал обозначается и углубляется в беседах в начале семестра. Объяснения сопровождаются демонстрацией методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фонда кафедры, также проводится анализ произведений известных мастеров и разбор выставок, демонстрирующихся в художественном музее, галереях, картинной галерее ТГПУ. Суть практических занятий по композиции не сводится к работе в мастерской, а настраивает студентов на дополнительную аналитическую и практическую самостоятельную деятельность. Выполнение студентами эскизов по дисциплине рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- а) формально-графические поиски по теме;
- б) разбор сюжетно-графических фор-эскизов;
- в) подбор палитры;

г) разработка сюжетно-монтажных фор-эскизов;

д) исполнение графического листа, серии работ. Приведем примерный план работы (заданий) по дисциплине «Композиция» с разбивкой по семестрам:

3 семестр. Натюрморт «Графический».

Натюрморт «Живописно-графический».

4 семестр. Натюрморт «Живописный» в двух вариантах (зима-лето и весна-осень).

5 семестр. «Человек-лес» (на основе произведений В. Шишкова, Л. Леонова, В. Астафьева и др.).

6 семестр. «Человек-дом», «Человек-стройка» (на основе произведений В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина).

7 семестр. «Человек-стройка» (на основе газетных публикаций, теле-, радиорепортажей, интернет-новостей).

8 семестр. «Человек-улица» (вечерний город с отражениями витрин, звуками транспорта, речью прохожих, рекламой и т. д.).

9, 10 семестры. Подготовка к выпускной квалификационной работе (выбор свободный).

Изобразительное искусство через пластическое воплощение вбирает в себя ритмику и звучание музыки, поэзии, цвета, объема, запахов и других составляющих нашего восприятия окружающей действительности. Научиться ощущать и раскрывать все многообразие и многоплановость этой действительности через конструктивные связи при решении композиционных задач является основной целью обучения студента [3]. Такой подход в учебной деятельности расширяет творческие возможности студентов и интегрирует их в свою очередь в самостоятельную творческую жизнь более подготовленными специалистами во все усложняющийся информационно-технологический мир.

Список литературы

1. Мальцева В. А. Формирование художественной культуры студентов факультета дизайна в ходе учебной практики «Пленэр» // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). Томск: ТГПУ, 2012. № 11. С. 48–53.
2. Шишин М. Ю. Проблема интерпретации произведения искусства: философские ракурсы рассмотрения // Вестник Алтайской науки, № 2–2, 2013 г.
3. Новиков А. М. Методология научного исследования. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 280 с.

Лазарев С. П., заслуженный художник РФ, доцент, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: sergpelaz@gmail.com

Материал поступил в редакцию 10.03.2016.

S. P. Lazarev

PECULIARITIES OF INTEGRATION TECHNIQUE APPLICATION IN TEACHING ACADEMIC SUBJECT “COMPOSITION”

Not only museums, television, newspapers and newsreel can serve as the source of formation of figurative thinking, which incorporates rhythmic sound of time, music, poetry, etc. Sometimes artist's space can be diverse: public, living and private space – all these definitions can be visualized as they have a particular image or a chain of events – images that can be expressed through the space of a mounting composition.

As a result of using the author's method in organization of educational process in the fine arts at the pedagogical university, students are permitted to overcome educational stereotypes, to enliven their inner world and to design their own educational path. This method works to its maximum effect at every stage of teaching the academic subject “Composition”. It improves the level of training and erudition of students providing the formation of professional knowledge base.

Key words: *integration, composition (formal, subject, installation), creative process.*

References

1. Mal'tseva V. A. Formirovaniye khudozhestvennoy kultury studentov fakul'teta dizayna v khode uchebnoy praktiki “Plener” [Forming the components of art among the students-designers during the practice “Plein-air”]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin*, 2012, no 11. pp. 48–53 (in Russian).
2. Shishin M. Yu. Problema interpretatsii proizvedeniya iskusstva: filosofskiyey rakursy rassmotreniya [A problem of understanding of artwork: philosophical view and approach]. *Vestnik Altayskoy nauki*, 2013, no. 2–2. p. 30 (in Russian).
3. Novikov A. M. *Metodologiya nauchnogo issledovaniya* [The methodology of scientific research]. Moscow, Knizhnyy dom Publ., LIBROKOM Publ., 2010. 280 p. (in Russian).

Lazarev S. P.

Tomsk State Pedagogical University.

Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

E-mail: sergpetlaz@gmail.com