

Дубровин Виктор Михайлович

канд. пед. наук, доцент

Институт культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»
г. Москва

РОЛЬ КОМПОЗИЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эстетического воспитания и художественного образования детей и молодёжи, композиционного мышления. Автором поднимается вопрос необходимости более серьезного отношения к преподаванию дисциплины «композиция».

Ключевые слова: композиция, художественное образование, художественный образ, композиционное мышление, художественная форма.

Значительную роль в решении насущных вопросов эстетического воспитания и художественного образования детей и молодежи играют занятия изобразительным искусством и, в частности, реалистической композицией. «Приобщение к культуре дает возможность испытать человеку полноту и красоту жизни, делая ее более гармоничной» [4, с. 268]. Именно здесь задачи создания художественного образа напрямую зависят от общей культуры человека, его мировоззрения, уровня духовно-нравственного состояния личности.

Анализ современного состояния методики и практики в области преподавания изобразительного искусства показывает, что занятия композицией рассматриваются не узко прагматически, а как процесс постоянного совершенствования и обогащения опыта молодого человека, его социализации и самоутверждения в процессе творческого труда. Занятия композицией способствуют формированию у него предпосылок к художественной культуре, приобщают их к мировому и отечественному искусству, истории, народным традициям.

В основе композиции лежит образное отражение действительности с точки зрения общепризнанных категорий общества, конкретной личности на основе существующих идеалов и представлений. Средствами композиции творческая личность показывает свое отношение к миру, дает оценку действительности, раскрывает свое мировоззрение. «Обучение композиции пейзажа рассматривается не только как необходимая школа изобразительной грамоты студентов, но и как средство духовного развития, воспитания патриотических чувств. Композиция как учебная дисциплина является самой сложной и важной частью образовательного процесса. Без знания основ композиции невозможно создать гармоничное произведение, которое заставляло бы думать, размышлять и самое главное доносить до зрителя нравственные и духовные ценности» [2, с. 266]. Но, какие бы изобразительные образы и сюжеты не возникали в воображении, они не станут произведением искусства до тех пор, пока не найдут соответствующую художественную форму выражения. Вместе с тем, композиция – это учебная дисциплина, которая требует специальных знаний. Носителем этих знаний является теория предмета, которая с помощью методических рекомендаций и практических разработок, на основе опыта ведущих мастеров мировой и отечественной культуры, помогает решать сложные творческие задачи.

Современный учитель, преподаватель высшей школы, системы дополнительного образования, осуществляя свою профессиональную деятельность на основе передовых достижений отечественной художественной педагогики, должен научить ученика основам композиционного мышления, умения наиболее ярко использовать в творческой работе средства выражения на основе законов изобразительной деятельности, помочь ему перевести свой замысел в конкретный художественный образ. «Именно здесь существуют неограниченные возможности в решении поставленных в области художественного образования и эстетического воспитания детей и молодежи, наиболее ярко может раскрыться потенциал творческой личности» [3, с. 55].

Результат работы учителя напрямую зависит от уровня его подготовки, творческой и педагогической зрелости. Справиться с этой сложной задачей может только специалист высокой квалификации, подготовленный к творческой научно-исследовательской деятельности, на основе углубленной фундаментальной и профессиональной подготовке в области художественного образования, овладевший премудростями практического творческого труда при работе над композицией, умеющий в образной и доступной форме донести до учащегося суть изучаемого предмета, раскрывать его дарование, привить любовь к творчеству.

Знакомство с программами и учебными планами, современной учебно-методической литературой, посвященной обучению будущих бакалавров и магистров художественно-педагогической направленности предмету «Композиция», показывает, что в настоящее время в процессе обучения практически отсутствует ясная, научно обоснованная политика в области формирования композиционного мышления современного художника-педагога. Обращает на себя внимание недостаточное внимание к этой важнейшей дисциплине, незначительное количество планируемых учебных часов (а в иных случаях их полное отсутствие), в результате чего серьезно ограничиваются возможности профессиональной подготовки будущих художников-педагогов. Осложняет учебный процесс отсутствие специальной методической литературы и учебников, в которых в ясной и доходчивой форме, на основе классических и современных методов работы, научных данных целостно и полно раскрываются основные проблемы в области обучения этой важной дисциплины – создания реалистической тематической композиции, где создание художественного образа напрямую зависит от гармоничного взаимодействия художественной формы и содержания.

В тоже время у значительной части студентов (в том числе и ряда преподавателей) существует устойчивое представление, что композиция – достаточно «простая и доступная» дисциплина, которая не требует каких-либо глубоких научных и теоретических знаний, где важнейшим компонентом успешной ра-

боты является грамотная профессиональная подготовка в области освоения премудростей рисунка и живописи. Объяснения и советы преподавателя чаще всего сводятся к развитию сюжетной линии, размещению фигур и предметов на плоскости, цветовой организации изображения. Следствием чего считается, что методика обучения этой дисциплине не представляет большого труда, а результативность работы над картиной всецело зависит от практической подготовки студента при работе с натуры и неких общих теоретических знаний в области организации изобразительного пространства.

Однако обучение тематической композиции не могут ограничиваться знакомством студентами с основными приемами изображения и общими представлениями о принципах построения композиции. «Мера художественного таланта напрямую зависит от того, как развито видение художника, его способность тонко чувствовать и воспринимать зримые явления окружающей жизни» [4, с. 64]. Важнейшим компонентом обучения является развитие у студентов умения почувствовать и увидеть в окружающем пространстве, предметном мире те характерные черты, которые влияют на ощущения и эмоциональное состояние личности человека, которые готовы направить его в творческое плавание в поисках художественной формы, способной с наибольшей силой помочь раскрыться творческому замыслу. Поиск и использование наиболее выразительной художественной формы не возможен без изучения будущим художником-педагогом основ структурной организации изобразительного пространства, умения вычленивать из массы деталей главного, использования возможностей стилизации и трансформации предметной формы, применения знаний в методике ведения работы и, что важно, умения вести работу по памяти.

В педагогической практике встречаются примеры, когда преподаватели излишне часто акцентируют внимание студентов исключительно на работу с натуры, в результате чего начинающие художники порой не могут без натуры по представлению выполнить простой рисунок или варианты эскизных разработок к композиции. Неумение работать по памяти приводит к созданию вялых, мало-

выразительных учебных и творческих работ, невозможности вести серьезную эскизную работу над композицией. Забывается, что произведение искусства – это условная живописная и графическая интерпретация предметного мира или внутреннего духовного мира художника, выполненная с использованием средств изобразительного искусства: линий, пятен, цвета. Изображение на плоскости, несмотря на все наши усилия, никогда не будет являться зеркальным повторением реального мира. Здесь возможны любые эстетически и нравственно аргументированные изобразительные приемы, способные с наибольшей силой раскрыть замысел художника. Работа по памяти и представлению, фантазирование развивает не только зрительную память, она помогает вычленять из массы второстепенного, несущественного главное, создает условия нахождения наиболее выразительной художественной формы. В процессе обучения студентам чрезвычайно важно развить и в практической работе постараться реализовать обобщенное цельное видение художественного образа, преодолеть привычное, излишне детализированное восприятие предметной формы, пространственных планов.

Список литературы

1. Беляева О.М. Композиция пейзажа как фактор эффективного развития художественно-образного мышления студентов художественных факультетов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / О.М. Беляева. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2012.

2. Беляева О.М. Работа над композицией пейзажа как средство нравственного и патриотического воспитания студентов / О.М. Беляева // Воспитание и обучение: теория, методика и практика: Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. – Чебоксары, 2015. – С. 266–267.

3. Дубровин В.М. Патриотическое воспитание школьников в системе художественного дополнительного образования: Монография / В.М. Дубровин. – М.: МГПУ, 2011. – 150 с.

4. Корешков В.В. Художественное образование для всех / В.В. Корешков // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного

искусства и дизайна: Сборник статей. Вып. 13. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – 306 с.

5. Рощин С.П. Основы методики обучения изобразительному искусству в контексте развития основных мыслительных операций, обучающихся / С.П. Рощин // Музыка и живопись как средство коммуникации: Сборник научных статей по материалам науч.- практич. конференции 21 марта 2012 г. – М.: МГПУ, 2012.