

УДК 37

DOI 10.21661/r-471309

М.М. Хорькова, С.В. Валикжанина

**РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ**

Аннотация: статья раскрывает проблему изучения и создания композиции студентами средне профессионального художественного учебного заведения. Описывается важность и законы композиции, и их применение в учебном процессе при создании своего проекта.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву, орнаментальная композиция, сюжетная композиция, сюжетно орнаментальная композиция, утилитарность, выразительность.

М.М. Khorkova, S.V. Valikzhanina

**COMPOSITE ABILITIES DEVELOPMENT OF ART COLLEGE STUDENTS
IN THE PROCESS OF WOOD CARVING DEVELOPMENT**

Abstract: the article reveals the problem of studying and creating compositions by students of secondary professional art educational institution. The importance and laws of composition and their application in the educational process in the creation of their project are described.

Keywords: decorative and applied art, wood carving, ornamental composition, story composition, story ornamental composition, utilitarianism, expressiveness.

Резьба по дереву – один из древнейших и наиболее популярный вид декоративно-прикладного искусства. В нашей стране, славящейся лесными богатствами, сохранились многовековые устойчивые традиции художественной обработки дерева. Народные умельцы прекрасно чувствовали свойства дерева, эстетику его текстуры, и с удивительной художественной образностью придавали своим изделиям функциональные формы. Знания уникальных свойств

древесины различных пород деревьев, позволили сформировать технологические традиции и стилистику композиционно-образных решений.

В настоящее время профессиональное образование в области художественной обработки дерева должно опираться на традиции и опыт, учитывать психолого-педагогические особенности студентов, вкусы и потребности современного общества.

Для создания самобытного художественного изделия студенту недостаточно изучить сложившийся опыт и овладеть различными технологиями обработки древесины, важно обладать развитыми композиционными способностями, которые обеспечат возможность создания оригинальных выразительных изделий. Важной составляющей является умение воплотить творческие замыслы в материале. Это умение складывается из различных компонентов. Одно из них – знание специфических средств композиционно-художественной выразительности.

В методике преподавания композиции в профессиональном художественном образовании учитываются базовые принципы, заложенные выдающимися отечественными художниками А.А. Дейнекой, Е.А. Кибриком, Н.Н. Волковым, Г.Г. Нисским, В.А. Фаворским; искусствоведами – М.В. Алпатовым, Б.Р. Виппер и др. Композиция рассматривается как «важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу в целом» [1, с. 10].

Законы композиции в резьбе по дереву, как в и целом в декоративном искусстве, имеют общие базовые знания, и строятся на равновесии, единстве, целостности, соразмерности, соподчинении. Для успешных занятий декоративно-прикладной деятельностью, студенты должны изучить свойства и эстетические качества материала, особенности различных пород древесины: липы, сосны, ели, кедра, осины, берёзы, тополя. Необходимо уметь организовать композицию больших и малых форм, ритма, силуэта, цветовых соотношений. Дерево обладает своими выразительными возможностями и свойствами, что влияет и на

будущую композицию. Композиционные особенности в резьбе зависят так же от техники выполнения замысла автора.

Организация процесса освоения студентами знаний должна учитывать специфику преподавания декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся должны владеть такими понятиями как стилизация, обобщение. Принципы работы с деревом и особенности методических приемов работы подробно рассмотрены в трудах Л.А. Буровкиной, В.В. Корешкова, С.П. Ломова, А.С. Хворостова, Г.В. Черемных и др. В процессе художественной обработки дерева студентам важно придерживаться основного принципа декоративного искусства – согласованности эстетического с утилитарным. Известный исследователь А.Б. Салтыков писал, что «вещи, в которых назначение, форма, материал и цвет естественно дополняют друг друга и составляют одно органическое художественное целое, отличаются благородной красотой» [1, с. 10].

Итак, композиция – это основополагающее средство выразительности художественного произведения, формирующее его смысловое содержание, определяющее структуру и организацию, пространственный ритм всех элементов – форм, линий, фактур, цветовых пятен, их иерархию, доминанты и характер соотношения с окружающей средой и зрителем.

Композицию в резьбе по характеру условно можно разделить на три группы: *орнаментальные, сюжетные и сюжетно-орнаментальные.*

Орнаментальные композиции включают в себя фризное исполнение по типу ленточных орнаментов, где за основу берется повторяющийся модуль. Такая композиция используется в виде украшений домов и сооружений: розеток, обрамлений, накладных рамок. Орнаментальная композиция может быть, как раскрытая (развивающаяся от центра), так и закрытая (имеющая четкий линейный контур).

Сюжетные композиции включают в себя образы животных, фигуры людей, растений, они не связаны со строгими принципами орнамента и геометрии. Этот вид композиции является самым сложным в виду того, что изображения на ней должны быть не реалистичные, а стилизованные и декоративно

переработаны согласно виду резьбы. Необходимо глубоко прорабатывать фигуры относительно формы и стиля, обозначить, что в композиции является главным, а что второстепенным.

Сюжетно-орнаментальные композиции – это объединение двух выше перечисленных, когда сюжет дополняется орнаментом и является связующим звеном.

Проанализировав новые образовательные и профильные программы для студентов художественных колледжей в области художественной обработки дерева, мы отмечаем, что изучению законов декоративной композиции, принципам и законам создания композиции в резьбе, не уделяют достаточно внимания. Обучение носит традиционный характер. При работе с деревом чаще всего обучающиеся решают технологические задачи в процессе копирования с образцов. Это противоречит идеи современной концепции образования, где основной акцент направлен не на репродуктивную, а творческую деятельность человека.

В связи с чем мы видим необходимость в разработке специальных заданий и упражнений, посвященных композиционно-творческой работе. Основную целью творческих работ студентов должно стать внимательное наблюдение за окружающим миром и преобразование в декоративные образы в соответствии с замыслом и выбранным материалом, развитие творческого наблюдения. В упражнениях необходимо рассмотреть базовые основы композиции, выразительные средства; освоить особенности орнаментальных композиций, стилизацию; изучить этапы работы над проектом, начиная от эскизных разработок до стадии воплощения в материале; решить конструкторско-изобретательские задачи. Важной задачей является формирование у студентов потребности к творческому самовыражению, развитие умения внутренне мобилизоваться на решение разнообразных художественно-творческих задач, умение планировать свою работу, проводить самоконтроль.

Современная молодежь должна обладать динамичностью мышления, гибкостью высоким художественно-творческим потенциалом, знать основы и правила композиции и уметь воплощать найденные решения в материале. На примере

освоения особого стилистического языка орнаментальной композиции резьбы по дереву формируются самые разные общие аспекты творческой деятельности в целом.

По словам психолога Л.Б. Ермолаевой-Томиной «Развитие творческих способностей должно начинаться с формирования потребностей, желания творить, создавать нечто новое, необходимое людям. Без желания творить человека практически невозможно побудить к творчеству» [6, с.31]. Поэтому упражнения и задания по композиции должны быть понятны, доступны, интересны и разнообразны.

Во многих исследованиях подчеркивается особая значимость обучения для формирования творческой деятельности, эстетической созидательной стороны личности учащихся. Как отмечает профессор Л.А. Буровкина, важной гранью в структуре подготовки художника декоративно-прикладного искусства является развитие творческих способностей личности, и, в частности, творческого воображения обучающихся, так как оно сообщает созидательный характер всякой практической деятельности в области науки и искусства, техники и общественного труда. Она подчеркивает, что в наше время проблема развития творческого воображения продолжает оставаться актуальной [2]. Творческий потенциал любого человека, возможно развивать и повышать, воздействуя на него целенаправленно. Наибольшей эффективности процесс развития творческого потенциала личности может достичь в период профессионального обучения.

В современных исследованиях подчеркивается важность преподавания предметной области «Искусство» для всестороннего и гармоничного развития личности. В частности, доктор педагогических наук, профессор В.В. Корешков подчеркивает, что «преподавание декоративно-прикладного искусства, основанное на народных традициях, умениях и навыках, передаваемых из поколения в поколение, дает возможность соединить исторически унаследованную культуру и творческое восприятие окружающего мира» [6]. Подготовка студентов художественных колледжей в этом направлении должна совершенствоваться и развиваться. Это способствует саморазвитию и самосовершенствованию личности.

Список литературы

1. Буровкина Л.А. Художественные техники в декоративно-прикладном искусстве: Учебное пособие / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2009. – 148 с.
2. Буровкина Л.А. Основы декоративно-прикладного искусства: Монография / Л.А. Буровкина. – М., 2016. – 204 с.
3. Буровкина Л.А. Формирование профессиональных компетенций у будущих педагогов-художников в процессе освоения образовательной программы / Л.А. Буровкина, С.В. Валикжанина, А.А. Титов, В.М. Дубровин // Искусство и образование. – 2017. – №6 (110). – С. 131–141.
4. Василенко В.М. Народное искусство XVIII-XIX вв. / В.М. Василенко // Антология гуманной педагогики. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2014. – 224 с.
5. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие / О.Л. Голубева. – 2-е изд. – М.: Искусство, 2004. – 120 с.
6. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учеб. пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический проект, 2003. – 304 с.
7. Корешков В.В. Декоративно-прикладное искусство и дизайн в системе профессиональной подготовки будущих учителей / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Вестник Нижневартковского государственного университета. – 2017. – №3. – С. 26–30.
8. Корешков В.В. Декоративная деятельность – активный фактор формирования развития личности / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Научное мнение. – 2017. – №11. – С. 66–70.
9. Косогорова Л.В. Основы декоративно прикладного искусства / Л.В. Косогорова, Л.В. Неретина. – М.: Академия, 2012 г. – 23 с.
10. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р.В. Паранюшкин. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 79 с.

11. Хлебников А.С. Второе рождение зонта / А.С. Хлебников, С.В. Хлебников // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. – 2012. – С. 151–155.

References

1. Burvkina L.A. Artistic techniques in arts and crafts: Textbook / L.A. Burvkina. – М.: Moscow State Pedagogical University, 2009. – 148 p.

2. Burvkina L.A. Fundamentals of arts and crafts: Monograph / L.A. Burvkina. – М., 2016. – 204 p.

3. Burvkina L.A. Formation of professional competencies in future teachers-artists in the process of mastering the educational program / L.A. Burvkina, S.V. Valikzhanina, A.A. Titov, V.M. Dubrovin // Art and Education. – 2017. – №6 (110). – 131–141.

4. Vasilenko V.M. Folk art of the XVIII-XIX centuries / V.M. Vasilenko // Anthology of humane pedagogy. – М.: Publishing House of Shalva Amonashvili, 2014. – 224 p.

5. Golubeva O.L. Basics of composition: Textbook / O.L. Golubeva. – 2 ed. – М.: Art, 2004. – 120 p.

6. Ermolaeva-Tomina L.B. Psychology of artistic creativity: Textbook. Manual for universities / L.B. Ermolaev-Tomina. – М.: Academic Project, 2003. – 304 p.

7. Koreshkov V.V. Decorative and applied art and design in the system of professional training of future teachers / V.V. Koreshkov, L.V. Novikov // Bulletin of the Nizhnevartovsk State University. – 2017. – №3. – P. 26–30.

8. Koreshkov V.V. Decorative activity – an active factor in the formation of personality development / V.V. Koreshkov, L.V. Novikova // Scientific opinion. – 2017. – №11. – P. 66–70.

9. Kosogorova L.V. Fundamentals of arts and crafts / L.V. Kosogorova, L.V. Neretin. – М.: Academy, 2012. – 23 p.

10. Paranjushkin R.V. Composition: Theory and Practice of Fine Arts / R.V. Paranjushkin. – 2nd ed. – Rostov on Done: Phoenix, 2005. – 79 p.

11. Khlebnikov A.S. The second birth of an umbrella / A.S. Khlebnikov, S.V. Khlebnikov // Ways and means of improving the quality of art education and aesthetic education. – 2012. – P. 151–155.

Хорькова Мария Михайловна – магистрант Института культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», Россия, Москва.

Khorkova Maria Mikhailovna – graduate student at the Moscow State Pedagogical University «Institute of Culture and Arts», Russia, Moscow.

Валикжанина Светлана Владимировна – канд. пед. наук, доцент Института культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», Россия, Москва.

Valikzhanina Svetlana Vladimirovna – candidate of pedagogical sciences, associate professor at the Moscow State Pedagogical University Institute of Culture and Arts», Russia, Moscow.
