

DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-6-186-198

УДК 378.4

Научная статья | Методология и технология профессионального образования

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Л.А. Филимонюк, А.Р. Коновал

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современного художественно-педагогического образования теме применения методов обучения композиции в процессе формирования эстетической культуры студентов. Предметом анализа выступают методы обучения композиции с целью повышения уровня эстетической культуры студентов – будущих педагогов изобразительного искусства. Автор ставит целью раскрыть потенциал и роль методов обучения композиции в процессе формирования эстетической культуры студентов.

Метод или методология проведения работы. В основе исследования лежит системный подход, позволивший рассмотреть проблеме взаимосвязи методов обучения композиции и процесса формирования эстетической культуры студентов. Исследование базируется на методах изучения и анализа теоретической и методической литературы, в которой рассматриваются аспекты данной проблемы, сравнительно-сопоставительном анализе литературы, а также систематизации полученной информации.

Результаты. Описаны методы обучения, применимые к занятиям по композиции с целью формирования эстетической культуры студентов художественно-педагогических специальностей.

Область применения результатов. Полученные результаты могут быть применены в практике подготовки будущих преподавателей изобразительного искусства.

Ключевые слова: композиция; эстетическая культура; процесс формирования эстетической культуры; педагогические методы; художественные методы; художественно-педагогическое образование

Для цитирования. Филимонюк Л.А., Коновал А.Р. Методы обучения композиции в формировании эстетической культуры студентов художественно-педагогических специальностей // *Russian Journal of Education and Psychology*. 2023. Т. 14, № 6. С. 186-198. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-6-186-198

Original article | Methodology and Technology of Professional Education

METHODS OF COMPOSITION TRAINING IN FORMATION OF AESTHETIC CULTURE OF ARTISTIC AND PEDAGOGICAL SPECIALTIES STUDENTS

L.A. Filimonyuk, A.R. Konoval

Purpose. *The article is devoted to the topic of the use of composition teaching methods in the process of forming the aesthetic culture of students, which is relevant in the conditions of modern art and pedagogical education. The subject of analysis is the methods of teaching composition in order to increase the level of aesthetic culture of students, future teachers of fine arts. The author aims to reveal the potential and role of composition teaching methods in the process of forming the aesthetic culture of students.*

Method or methodology of the work. *The study is based on a systematic approach that made it possible to consider the problem in the relationship between the methods of teaching composition and the process of forming the aesthetic culture of students. The study is based on methods of studying and analyzing the theoretical and methodological literature, which examine aspects of this problem, comparative analysis of the literature, as well as the systematization of the information obtained.*

Results. *The teaching methods applicable to composition classes in order to form the aesthetic culture of artistic and pedagogical specialties students are described.*

Scope of the results. *The results obtained can be applied in the practice of training future fine arts teachers.*

Keywords: *composition; aesthetic culture; process of aesthetic culture formation; pedagogical methods; artistic methods; artistic and pedagogical education*

For citation. *Filimoniyuk L.A., Konoval A.R. Methods of Composition Training in Formation of Aesthetic Culture of Artistic and Pedagogical Specialties Students. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 14, no. 6, pp. 186-198. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-6-186-198*

Введение

В настоящее время одной из главных проблем художественно-педагогического образования студентов как будущих педагогов изобразительного искусства является совершенствование методов обучения композиции в высших учебных заведениях. Для решения данной проблемы особое внимание следует уделить проблеме формирования эстетической культуры будущих педагогов изобразительного искусства, поскольку сегодня умение использовать возможности академического рисунка, живописи и композиции в качестве средств эстетического развития детей является одним из первостепенных качеств педагога изобразительного искусства.

Мы считаем, что влияние и роль композиции на формирование эстетической культуры будущих педагогов изобразительного искусства недостаточно исследовано. Исходя из этих условий, выявлена необходимость в раскрытии методологических аспектов преподавания композиции, где большее значение уделяется развитию эстетической культуры студентов.

Цель работы

Целью статьи является анализ существующих методов обучения композиции для будущих педагогов изобразительного искусства с целью повышения уровня их эстетической культуры.

В исследовании мы определили эстетическую культуру педагога изобразительного искусства как художественный опыт, направленный

ный на совместное с учащимися создание новых культурных ценностей и эстетических художественных объектов их творческого взаимодействия. А процесс формирования эстетической культуры будущих педагогов изобразительного искусства мы понимаем как организованный психолого-педагогический процесс, направленный на формирование целостной, гармоничной и творчески активной личности, способной к чувственному познанию и преобразованию окружающей действительности по эстетическим законам.

Для большего понимания процесса формирования эстетической культуры будущих педагогов изобразительного искусства, необходимо определить значение термина «композиция». В переводе с латыни «composition» – построение формы, ее сочинение, составление, расположение [1, с. 25]. Сам термин начал активно применяться в эпоху Возрождения. В этот временной период возникли многие теоретические исследования о перспективе, зарождалась пластическая анатомия, появились композиционные схемы построения сложных произведений. В теоретических исследованиях в области преподавания изобразительного искусства не существует единого общепринятого термина «композиции» [10, с. 83]. Это связано прежде всего с тем, что понимание композиции напрямую зависит от основных целей и задач, которые ставит себе художник. Для нашего исследования наиболее интересны следующие представления о композиции:

По мнению А. Матисса, композиция – это декоративная аранжировка различных элементов картины, используемых художником для выражения своих ощущений [7, с. 132]. Анализируя рассматриваемый термин, можно прийти к выводу, что Матисс делает большой акцент на эстетическую и эмоциональную значимость композиции. Работая с композицией линий, форм, цвета, тем самым создавая абстрактные образы, автор материализует свои чувства и ощущения в холсте.

Е.В. Шорохов придерживается мнения, что композиция – есть главная художественная форма произведения изобразительного искусства, объединяющая все остальные формы, характеризующаяся, как целое с фиксированными, закономерно связанными между собой и с целыми частями (элементами) [12, с. 57]. Шорохов рассматривает

композицию как систему, где каждый элемент созависим и соподчинен, не может быть изменен или исключен, поскольку это напрямую отразится на эстетической значимости произведения. Используя композицию, можно управлять вниманием зрителя переводя его внимание от одного объекта к другому таким образом, чтобы раскрывать сюжет постепенно, переходя от завязки сюжета к его кульминации.

Л.И. Алмосов и А.Л. Алмосов подошли к трактовке композиции очень лаконично. В их представлении, композиция – это соподчинение множества компонентов для создания гармоничного образа [1, с. 27]. Благодаря краткости определения мы можем рассматривать сразу множество компонентов, способствующих созданию целостной и законченной композиции. К таким компонентам можно отнести ассоциативное восприятие, требования к значенному станковому произведению, законы, правила, приемы, средства, виды и типы построения композиционного пространства, художественно-композиционная организация произведения и т.д.

Исследования ведущих педагогов-художников и специалистов в сфере творчества и одаренности показывают, что композиция имеет огромное значение в эстетическом развитии личности. Создание сюжетной композиции требует от учащихся углубленного изучения темы, включающее в себя не только творческие поиски, но также поиски информации о том или ином событии, явлении, предмете [6, с. 45].

Можно сделать вывод о том, что композиция играет первостепенную роль при создании художественного произведения. Ассоциации, мысли, чувства, эмоции, сокрытый в картине сюжет, художественный образ невозможно создать без системы знаний о требованиях, законах, правилах, приемах и методов композиции.

Для достижения наибольшей эффективности формирования эстетической культуры будущих педагогов изобразительного искусства во время занятий по композиции необходимо выделить методы преподавания композиции. Основателями методики преподавания композиции являются выдающиеся художники-педагоги Н.Н. Ростовцев [9], Г.В. Беда [2], Е.В. Шорохов [12] и др. В их учебных пособиях впервые было определенно целеполагание учебного пред-

мета, сделан исторический анализ на становление композиции как предмета, подробно описаны этапы работы над различными жанрами изобразительного искусства. Более современные исследования композиции станкового произведения принадлежат Л.И. Алмосову [1], А.Л. Алмосову [1], В.А. Чеботкину [10], М.Г. Кудреватому [6]. Авторы подробно описывают методологические аспекты преподавания композиции, раскрывают влияние синтеза искусств на формирование личности студента, предлагают новые классификации законов композиции.

Результаты

На основе анализа литературы по теме исследования были выделены методы обучения композиции, используемые с целью формирования эстетической культуры студентов художественно-педагогических специальностей. Их можно разделить на педагогические и художественные.

К педагогическим методам обучения композиции относятся:

1. Метод наглядности. Наглядность помогает студентам намного легче и продуктивнее понять, как перенести окружающую действительность на холст. Во время обучения композиции педагоги активно применяют показ иллюстраций, наглядные методические пособия, педагогический показ, когда преподаватель поэтапно рисует на доске или холсте построение какого-либо предмета перед студентами, при этом разбирая особенности формы, пропорций, этапы и специфику его построения.

2. Репродуктивный метод. В рамках художественного образования используется в виде копийной практики. Копируя произведения великих мастеров, студенты учатся новым приемам, совершенствуют свои навыки и умения, развивают кругозор. Работа над копией ведется либо в музее с оригинала, либо с напечатанной в большом размере репродукции. Немаловажной является последовательность выполнения копии: работа начинается с формальных зарисовок с разбором композиции и тоновых отношений, затем этюды в цвете, и только потом можно переходить к работе над холстом.

На рисунке 1 представлены этапы работы над копией.

Рис. 1. Формальные поиски для последующего копирования картины И.И. Левитана «Вечерний звон»

На рисунке 1 представлены этапы работы над копией. Пример неверного решения схемы «пятном» (Рис. 1а): слабое решение с точки зрения формы и образа, взаимоотношение массы неба к массе земли делает композицию неинтересной и неравномерной. Пример схемы «пятном» (Рис. 1б) с выделением композиционного центра выполнен с учетом тональных отношений между массами. Пример линейной схемы построения с «золотым сечением» (Рис. 1в) не только выделяет композиционный центр, но также поможет точно перенести отношения масс и их расположение на холст.

3. Метод проблемного обучения, который требует от студента творческих и умственных поисков. На первом году обучения преподаватель создает проблемную ситуацию: нарисовать осенний пейзаж, при этом ограничивая палитру красок только 5 основными цветами: красным, желтым, синим, белым и черным. Имея ограниченную палитру, нужно создать пейзаж, который требует большого количества оттенков и цветов, соответствующих осеннему времени года. Студентам потребуются знания о цветовом круге Иттена [1, с. 89], колористике, а также практические навыки смещения красок для расширения своей палитры.

К художественным методам обучения композиции относятся:

1. «От простого к сложному». Обучение композиции начинается с небольших упражнений, эскизов и зарисовок, затем постепенно переходит к созданию однофигурных композиций и только после усвоения

изученного материала и закрепления художественно-изобразительных навыков, завершается созданием сложных многофигурных композиций.

2. Метод формальной композиции. Формальная композиция – это композиция, выполненная из абстрактных элементов (пятен, точек, линий) [4, с. 3]. Студенты изучают композиционные принципы и художественно-образные средства организации картины, делая ее гармоничной и целостной. К задачам метода относятся развитие абстрактного мышления, овладение художественно-изобразительными средствами, формирование умения структурировать и стилизовать формы. Для развития абстрактного мышления и эмоционального интеллекта эффективными будут упражнения «Ассоциации передачи чувств» (желательно выбирать сложные чувства, требующие осмысления.). Упражнение «Ассоциации на темы» используется при формировании умений структурировать и стилизовать формы. Примеры упражнения «Ассоциации на темы: научная лаборатория, завтрак» представлены на рисунке 2.

Формальная композиция тематического натюрморта. В теплых тонах.

Формальная композиция тематического натюрморта. В холодных тонах.

Рис. 2. Примеры исполнения формальной композиции из плоских фигур

3. Метод синтеза искусств. Метод синтеза искусств предполагает построение практических занятий на основе синтеза изобразительно-го искусства с другими видами искусств (музыки, театра, литературы и т.д.). Он включает в себя как построение занятий на его основе

(рисование иллюстраций к литературным произведениям, по просмотренной пьесе и т.д.), так и простое включение музыки во время занятий рисованием. Благодаря использованию метода формируются устойчивые связи между эмоциональным восприятием действительности и цветовосприятием (цветовое мышление, цветовая символика).

4. Метод сбора рабочего материала. Представляет собой работу над зарисовками и этюдами к будущей картине, а также работу по поиску необходимой информации. Метод позволяет учащимся развить понимание о том, как вести работу над картиной и совершенствовать свое изобразительное мастерство.

5. Метод систематизации материала. Подразумевает под собой систему взаимосвязей между сюжетом картины и практическим ее решением (тон, цвет, пропорции и т.д.)

6 Метод обобщения. Используется во время выполнения первичных этюдов к будущей картине с целью достижения ее целостности и гармоничности. Этюд выполняется грифельным карандашом в 3 тонах: светом, полутонем, тенью. Это упражнение позволяет достичь равновесия в тональных массах, выделить композиционный центр, избавиться от лишних деталей.

7. Метод сравнения. Суть метода заключается в анализе всех качеств натуры через отношения. В процессе сравнения анализируются тональные, перспективные, материально-фактурные и другие отношения.

Взаимосвязь методов позволяет раскрыть наиболее сильные стороны творческого потенциала студента, выявляя его индивидуальность и харизму.

Заключение

Проблема отбора и применения методов обучения композиции будущих педагогов изобразительного искусства с целью формирования их эстетической культуры требует дальнейшего изучения. Существует целый ряд проблем, сказывающихся на эффективности формирования эстетической культуры будущих педагогов изобразительного искусства средствами композиции:

- недостаточный инструментарий процесса формирования эстетической культуры будущих специалистов;
- отсутствие единой трактовки и понимания композиции;
- многие педагоги обучают композиции и строят образовательный процесс, исходя из собственных представлений;
- требуется структурирование и налаживание межпредметных связей между композицией и другими художественными и педагогическими дисциплинами.

Список литературы

1. Алмосов Л.И., Алмосов А.Л. Композиция станкового произведения. Рождение картины: учебное пособие для студентов художественно-педагогических специальностей высших учебных. Ставрополь: Ставролит, 2017. 272 с.
2. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. М.: Просвещение, 1977. 188 с.
3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977. 263 с.
4. Герцева А.Г. Основы формальной композиции. Н. Новгород: ННГА-СУ, 2023. 36 с.
5. Каган М.С. Морфология искусства. Ч. 1-3. Л.: Искусство. Ленингр. отд.-е. 440 с.
6. Кудреватый М.Г. Композиция в мировой живописи. Секреты. Приемы. Комментарии: учеб. пособие для студентов по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись». СПб: Радуга, 2022. 122 с.
7. Магисс А. Статьи об искусстве. Переписка. Записи бесед. Суждения современников. М.: Искусство, 1993. 416 с.
8. Мелодинский Д.Л. Ритм в архитектурной композиции: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Архитектура». Изд. 3-е. М., 2017. 234 с.
9. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учеб. для студентов художеств.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов. Изд. 3-е, доп. и перераб. М.: Агар, 1998. 250 с.
10. Чеботкин В.А. Композиция и академическая школа. Учеб. пособие. Йошкар-Ола: Изд-во ООО ИПФ «Стринг». 2019. 160 с.

11. Чумичева Р.М. К вопросу о синтезе искусств в педагогическом процессе дошкольного учреждения. // Дошкольное воспитание. 1995. № 4. С. 15-21.
12. Шорохов Е.В. Композиция: Учеб. для худож.-граф. фак. пед. ин-тов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 285 с.
13. Albert G. The simple secret to better painting: how to immediately improve your work with the golden rule of designю Cincinnati, Ohio: North Light Books, 2003, 127 p.
14. Dow A.W. Composition: understanding line, notan and color. Mineola, N.Y.: Dover Publ., 2007, 128 p.
15. Dow A.W. Composition; a series of exercises in art structure for the use of students and teachers. Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran Publ., 2011, 142 p.
16. Hambidge J. The elements of dynamic symmetry. Yale University Press, 1919, 166 p.
17. Jacons M. The art of composition: simple application of dynamic symmetry. Garden City, N.Y.: Doubleday, Page&Company, 1926, 174 p.

References

1. Almosov L.I., Almosov A.L. *Kompozitsiia stankovogo proizvedeniia. Rozhdenie kartiny: uchebnoe posobie dlia studentov khudozhestvenno-pedagogicheskikh spetsial'nostei vysshikh uchebnykh zavedenii* [Composition of an easel work. The birth of a painting: a textbook for students of art and pedagogical specialties of higher education]. Stavropol': Stavrolit Publ., 2017, 272 p.
2. Beda G.V. *Zhivopis' i ee izobrazitel'nye sredstva* [Painting and its visual media]. Moscow: Prosveshchenie Publ., 1977, 188 p.
3. Volkov N.N. *Kompozitsiia v zhivopis* [Composition in painting]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1977, 263 p.
4. Gerceva A.G. *Osnovy formal'noj kompozicii: uchebno-metod. pos.* [The basics of formal composition: teaching manual]. N. Novgorod: NNSA-GU Publ., 2023, 36 p.
5. Kagan M.S. *Morfologiiia iskusstva*. Vol. 1-3 [The morphology of art]. Leningrad: Iskusstvo Publ., 1972, 440 p.

6. Kudrevaty M.G. *Kompozitsiia v mirovoi zhivopisi. Sekrety. Priemy. Kommentarii: ucheb. posobie dlia studentov po napravleniiu podgotovki 54.05.02 «Zhivopis»* [Composition in world painting. Secrets. Techniques. Comments: textbook for students in the direction of training 54.05.02 «Painting»]. St. Petersburg: Raduga Publ., 2022, 122 p.
7. Matiss A. *Stat'i ob iskusstve. Peregiska. Zapisi besed. Suzhdeniia sovremennikov* [Articles on art. Correspondence. Records of conversations. Judgments of contemporaries]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1993, 416 p.
8. Melodinskii D.L. *Ritm v arkhitekturnoi kompozitsii: uchebnoe posobie dlia studentov, obuchaiushchikhsia po napravleniiu «Arkhitektura»* [Rhythm in architectural composition: textbook for students studying in the direction of «Architecture»]. Moscow, 2017, 234 p.
9. Rostovtsev N.N. *Metodika prepodavaniia izobrazitel'nogo iskusstva v shkole* [Methods of teaching fine arts at school]. Moscow: Agar Publ., 1998, 250 p.
10. Chebotkin V.A. *Kompozitsiia i akademicheskaia shkola. Uchebnoe posobie* [Composition and academics. Textbook]. Yoshkar-Ola: LLC P&PC «String» Publ., 2019, 160 p.
11. Chumicheva R.M. K voprosu o sinteze iskusstv v pedagogicheskom protsesse doshkol'nogo uchrezhdeniia [On Synthesis of Arts in the Pre-school Pedagogical Process]. *Doshkol'noe vospitanie* [Pre-school Education], 1995, no. 4, p. 15-21.
12. Shorokhov E.V. *Kompozitsiia* [Composition]. Moscow: Prosveshchenie Publ., 1986, 285 p.
13. Albert G. *The simple secret to better painting: how to immediately improve your work with the golden rule of design*. Cincinnati, Ohio: North Light Books, 2003, 127 p.
14. Dow A.W. *Composition: understanding line, notan and color*. Mineola, N.Y.: Dover Publ., 2007, 128 p.
15. Dow A.W. *Composition; a series of exercises in art structure for the use of students and teachers*. Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran Publ., 2011, 142 p.
16. Hambidge J. *The elements of dynamic symmetry*. Yale University Press, 1919, 166 p.

17. Jacons M. *The art of composition: simple application of dynamic symmetry*. Garden City, N.Y.: Doubleday, Page&Company, 1926, 174 p.

ДАнные ОБ АВТОРАХ

Филимонюк Людмила Андреевна, доктор педагогических наук, доцент
Северо-Кавказский федеральный университет
ул. Пушкина, 1, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355017,
Российская Федерация
filimonuk.l@mail.ru

Коновал Анастасия Романовна, аспирант
Северо-Кавказский федеральный университет
ул. Пушкина, 1, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355017,
Российская Федерация
feeresu@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHORS

Lyudmila A. Filimonjuk, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor
North-Caucasus Federal University
1, Pushkin Str., Stavropol, Stavropol krai, 355017, Russian Federation
filimonuk.l@mail.ru
SPIN-code: 3451-3889
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4365-8235>

Anastasia R. Konoval, graduate student
North-Caucasus Federal University
1, Pushkin Str., Stavropol, Stavropol krai, 355017, Russian Federation
feeresu@gmail.com
SPIN-code: 3104-0292
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4284-2783>

Поступила 30.11.2023
После рецензирования 14.12.2023
Принята 20.12.2023

Received 30.11.2023
Revised 14.12.2023
Accepted 20.12.2023