

РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «РИСУНОК» И «СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Ефимова А.А.^{1,2}, Милюгина Е.Г.¹

¹ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», РФ, г. Тверь

²МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова», РФ, г. Тверь

Статья посвящена проблеме развития композиционно-образного мышления обучающихся в условиях дополнительного образования. В качестве подхода к педагогическому проектированию процесса формирования композиционно-образного мышления юных художников выбрана интеграция отдельных модулей учебных дисциплин «Рисунок» и «Станковая композиция», основанная на взаимосвязи осваиваемых знаний, умений, навыков и готовности и ориентированная на формирование целостного художественного мышления и универсальных основ творческой деятельности обучающихся. Предложена система заданий по развитию композиционно-образного мышления юных художников в процессе освоения тонального рисунка в условиях интеграции данных дисциплин.

Ключевые слова: дополнительное образование, детские художественные школы, творческая деятельность, композиционно-образное мышление, графическая композиция, рисунок.

Проблема развития композиционно-образного мышления и формирования графического мастерства всегда осмыслялась педагогами как ключевая в обучении юных художников изобразительному искусству. Актуальной она является и для современного дополнительного художественного образования, что отражено в системе федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства и результатам ее освоения. Согласно ФГТ, учебная дисциплина «Станковая композиция» ставит перед обучающимися следующие задачи, которые необходимо решить в контексте создания графических работ: формирование системы знаний об основных элементах композиции, закономерностях построения художественной формы; формирование системы знаний о принципах сбора и систематизации подготовительного материала и способах его применения для воплощения творческого замысла; формирование умения применять полученные знания о выразительных средствах композиции: ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах и др. Основной целью изучения дисциплины «Рисунок», согласно ФГТ, является творческое освоение изобразительной грамоты на основе формирования навыков работы с художественными материалами, изучение

основных принципов художественно-пластического языка для выражения собственных замыслов, формирование умения грамотно использовать знание техники в решении творческой задачи и др. Результатами освоения данных программ являются умение использовать приемы линейной и воздушной перспективы; умение моделировать форму сложных предметов тоном; умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния; сформированные навыки владения линией, штрихом, пятном; навыки передачи фактуры и материала предмета; навыки передачи пространства средствами штриха и светотени [4].

В силу системной взаимосвязи поставленных в ФГТ задач мы считаем наиболее продуктивным подходом к педагогическому проектированию процесса формирования композиционно-образного мышления юных художников интеграцию отдельных модулей учебных дисциплин «Рисунок» и «Станковая композиция». Интеграция данных модулей основана на взаимосвязи осваиваемых знаний, умений, навыков и готовностей и ориентирована на формирование целостного художественного мышления и универсальных основ творческой деятельности обучающихся в сфере графического искусства. Интеграция данных модулей позволяет решать такие проблемы формирования композиционно-образного мышления юных художников, как формирование навыков организации плоскости листа и его композиционного решения, развитие навыков работы с графическими материалами, формирование знаний об элементах композиции, развитие творческой инициативы обучающихся и др.

Согласно ФГТ, аудиторные занятия по учебным дисциплинам «Рисунок» и «Станковая композиция» должны быть организованы с учетом дидактических принципов наглядности, доступности, научности, систематической последовательности изложения знаний, осознанности усвоения учебного материала. Рисование с натуры (выполнение эскизов, кратковременных зарисовок, набросков, длительных работ) – начальная ступень обучения, овладение которой ведет к освоению приемов работы по памяти и представлению [2]. Особое значение имеет развитие умения решать в рисунке композиционные задачи – от размещения изображения на бумаге до композиционных построений по воображению с использованием различных изобразительных материалов и технических приемов [3].

Преподавание «Рисунка», согласно нормативным документам дополнительного художественного образования, основывается на традициях русского реалистического искусства и предполагает работу над рисунком на изучении формы, конструкции и светотеневого и тонального решения изображаемых предметов. Осваивая средства выразительности рисунка, обучающиеся учатся передавать форму предмета, его объем, положение в пространстве, фактуру и текстуру, глубину пространственной

среды, то есть обращаются к основам учебной дисциплины «Станковая композиция». Применение различных графических материалов и инструментов, таких как карандаш, уголь, соус, сангина, тушь, перо, пастель, акварель, стимулирует инициативу обучающихся и расширяет технические и творческие возможности решения учебных задач. Однако зачастую во время обучения рисунку педагоги-художники регламентируют работу обучающихся, рекомендуя им только карандаши разной мягкости, уголь и сангину и не актуализируя в процессе обучения другие графические материалы, что существенно ограничивает творческие возможности обучающихся [1; 6; 7]. В таких условиях юные художники не могут попробовать себя в разных материалах. При этом в образовательном процессе, как правило, не используются преимущества туши, позволяющей сделать акцент на проработке четкости линии в рисунке и закладывающей первичные навыки стилизации, которая дает юному художнику возможности для самореализации [5].

Для решения описанных выше задач мы предлагаем использовать в процессе развития композиционно-образного мышления и формирования графического мастерства юных художников систему заданий в данной технике, основанную на интеграции базовых компонентов учебных дисциплин «Рисунок» и «Станковая композиция».

В начале работы продуктивно использовать упражнение на закрепление видов штриховки перед переходом к зарисовкам натюрмортов. Данное упражнение позволит обучающимся познакомиться с изобразительно-выразительными возможностями материала тушь, освоить первичные навыки стилизации и использования тона и тонального изображения при построении натюрмортов. Обучающиеся должны проработать использование штриховок прямыми линиями (горизонтальными и вертикальными), штриховку точками, короткие штрихи, тональную растяжку штриховых линий разными способами, чтобы лучше понять возможности и характер материала.

При выполнении следующего задания по построению графическому решению зарисовок натюрмортов при помощи туши мы предлагаем использовать небольшой формат (по нескольким изображениям на формате А3), чтобы обучающиеся имели возможность поэкспериментировать в новой технике, добиваясь собственного видения натюрмортного изображения. Тушь как материал позволяет обучающимся подходить к графической проработке натюрмортов с точки зрения тона, заставляет искать и формировать композиционный центр на основе тонального контраста, а также использовать основные изобразительно-выразительные средства графики: точку, линию, пятно. Учащиеся узнают о графике как виде изобразительного искусства, его важнейшей оригинальной составляющей, о средствах и целях графического изображения, на практике осваивают форму, пропорцию, пластику. Для

обучающихся важно укрепить связь между предметом «Рисунок» и предметом «Станковая композиция».

Во всех заданиях по предмету «Рисунок» обучающиеся получают знания о перспективе и осваивают наблюдательную перспективу. Акцент делается на умении продумывать определенное содержание, тему, находить конкретный сюжет, наиболее точно выражающий замысел и чувства, реализовывать его в эскизе. Поэтому, абстрагировавшись на данном этапе от детализации, обучающиеся стремятся передать суть изображаемой композиции и проработать основную идею. В таком случае работа над эскизом будет индивидуальна, и каждый юный художник решит творческую задачу по-своему [5]. Это упражнение тренирует руку и глазомер, развивает чувство пропорции, зрительную память, а также дает навык рисования с натуры, воспитывает вкус к точной профессиональной графике.

Завершающим данную серию заданием является графическое решение натюрморта на формате А3 с проработкой и отражением передаваемого материала объектов постановки.

Последовательное выполнение приведенных упражнений и заданий по изображению предметов тушью дает обучающимся возможность достаточно полно освоить возможности данной техники и арсенал композиционных решений итоговой композиции, что становится основой творческой осознанности в дальнейшем применении полученных знаний.

Таким образом, в данной статье мы проанализировали задачи и основные аспекты развития композиционно-образного мышления юных художников, обосновали продуктивные для их решения педагогические условия, связанные с интегрированным освоением учебных дисциплин «Рисунок» и «Станковая композиция», а также описали соответствующую серию заданий по изображению графического натюрморта с использованием материала тушь. Продуктивность внедрения данных заданий для развития композиционно-образного мышления юных художников подтверждена в результате их апробации в МБУ ДО «Художественная школа имени В.А. Серова» г. Тверь.

Список использованной литературы

1. Жилкина З. В. Творчество педагогов и развитие методики обучения рисунку // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2011. Т. 2. С. 332–335. URL: <https://elibrary.ru/pyzylz> (дата обращения: 18.09.2023).
2. Золотухина Р.М. Композиционное мышление как основа творческого подхода к рисунку на начальном этапе обучения // Вопросы композиции на занятиях по изобразительному искусству: межвузов, сб. научн. трудов. Омск: Омск.гос. пед. ун-т, 2003. Вып. 1. С. 54–61.
3. Мельников В.А., Пурик Э.Э. Роль тона в обучении рисунку // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. №5 (166). С. 200–204. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tona-v-obuchenii-risunku> (дата обращения: 18.09.2023).

4. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства». URL: https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhdanii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения 18.09.2023)

5. Савченко М.Н. Особенности формирования графических умений на занятиях по станковой композиции // Евразийский Союз Ученых. 2015. № 12–3 (21). С. 90–92. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-graficheskikh-umeniy-na-zanyatiyah-po-stankovoy-kompozitsii> (дата обращения: 18.09.2023).

6. Софронов Г.А. Методика обучения линейно-конструктивному построению при выполнении заданий по дисциплине «Рисунок» // Технология художественной обработки материалов: сборник трудов XVIII Всероссийской научно-практической конференции и смотра-конкурса творческих работ студентов, аспирантов и преподавателей по направлению. Кострома, 12–15 октября 2015 года / под ред. С.И. Галанина. Кострома: Костром.гос. ун-т, 2015. С. 614–618.

7. Шауро Г.Ф. Методика преподавания рисунка в свете современных достижений в изобразительном искусстве // Проблемы и перспективы развития высшего образования в сфере культуры и искусств: материалы научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава учреждения образования, Минск, 3 февраля 2022 г. Минск: Белорус.гос. ун-т культуры и искусств, 2023. С. 512–517.

DEVELOPMENT OF YOUNG ARTISTS' COMPOSITIONAL-FIGURARY THINKING BY THE ACADEMIC DISCIPLINES "DRAWING" AND "EASEL COMPOSITION" INTEGRATION

Efimova A.A.^{1,2}, Milyugina E.G.¹

¹Tver State University, Russian Federation, Tver

²Art School named after V.A. Serov, Russian Federation, Tver

The article is devoted to the problem of developing young artists' compositional-figurative thinking in the additional education conditions. As an approach to the pedagogical design of the forming the young artists' compositional-figurative thinking process, the authors chose the integration of individual modules of the educational disciplines "Drawing" and "Easel Composition", based on the interrelationship of the acquired knowledge, abilities, skills and readiness and focused on the formation of holistic artistic thinking and universal the foundations of students' creative activity. The authors proposed a system of tasks for the developing young artists' compositional-figurative thinking in the process of mastering tonal drawing in the conditions of these disciplines' integration.

Keywords: additional education, children's art schools, creative activity, compositional-imaginative thinking, graphic composition, drawing.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

ЕФИМОВА Анастасия Андреевна, магистрант 2 курса Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», преподаватель МБУ ДО «Художественная школа имени В.А. Серова», Россия, Тверь, e-mail: vrn111@mail.ru;

МИЛЮГИНА Елена Георгиевна, доктор филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Россия, Тверь, e-mail: elena.milyugina@rambler.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: 02.10.2023.

Дата принятия рукописи в печать: 16.10.2023.