

УДК 37.01
ББК 74

DOI: 10.31862/1819-463X-2021-4-184-191

ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ВИДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Л. А. Батаева

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние и проблема развития способности композиционного видения обучающихся художественной школы на занятиях изобразительной деятельностью. В сложившейся системе академического художественного образования в художественной школе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» тесно взаимосвязаны. Профессиональный уровень владения этими дисциплинами обучающимися подразумевает сформированные изобразительные умения, и в частности развитые качества композиционного видения. Способность композиционного видения характеризуется умением визуально воспринимать объекты окружающей действительности, мысленно планировать, представлять процесс и воплощать результат реализации художественного замысла в творческих композициях. Однако в существующей на сегодняшний день системе учебных занятий по изобразительному искусству зачастую недостаточно ясно определена единая логическая линия по вопросам развития способностей композиционного видения обучающихся среднего звена (10–12 лет) художественной школы. В этот период обучения следует особое внимание уделять развитию данной способности у начинающих художников, так как без умения воспринимать визуальный объект и явления окружающего мира целостно, абстрагируясь от бесчисленного множества деталей натуры, в дальнейшем крайне затруднительно успешное решение учебно-творческих задач как в рисунке и живописи, так и в сюжетной композиции.

Ключевые слова: изобразительное искусство, композиция, композиционное видение, образ, художественная педагогика.

Для цитирования: Батаева Л. А. Проблематика развития композиционного видения обучающихся на занятиях изобразительной деятельностью // Наука и школа. 2021. № 4. С. 184–191. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-4-184-191.

© Батаева Л. А., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

THE PROBLEM OF STUDENT COMPOSITIONAL VISION
DEVELOPMENT IN FINE ARTS CLASSES

L. A. Bataeva

Abstract. *The article deals with the current state and the problem of developing the ability of compositional vision of art school students in fine arts classes. In the current system of academic art education, the subjects of drawing, painting and composition are closely interrelated. The professional level of knowledge of these disciplines by students implies formed fine arts skills, and in particular developed qualities of compositional vision. The ability of compositional vision is characterized by the ability to visually perceive the surroundings, mentally plan, imagine the process and present the result of the implementation of the artistic idea in creative compositions. However, in the current system of educational classes in the visual arts, a single logical route in the development of the abilities of compositional vision of mid-level art school students (10–12 years old) is often not defined clearly enough. During this period of training, special attention should be paid to the development of this ability in young artists. Since without the ability to perceive the visual object and the phenomena of the environment holistically, abstracting oneself from the countless details of nature, in the future it is extremely difficult to successfully solve educational and creative tasks both in drawing and painting, and in subject-matter composition.*

Keywords: *fine arts, composition, compositional vision, artistic image, art pedagogy.*

Cite as: Bataeva L. A. The problem of student compositional vision development in fine arts classes. *Nauka i shkola / Science and School*. 2021, No. 4, pp. 184–191. DOI: 10.31862/1819-463X-2021-4-184-191.

Как известно, в традиционной системе художественного образования учебные предметы рисунок, живопись и композиция тесно взаимосвязаны. Профессиональный уровень владения этими академическими дисциплинами обучающимися художественной школы подразумевает сформированные изобразительные умения, и в частности развитые качества композиционного видения.

Проблематикой развития композиционного видения рисующего в художественной педагогике занимались многие ученые, художники-педагоги, теоретики искусства: Н. Н. Волков, В. П. Зинченко, Н. Н. Ростовцев, Л. Г. Медведев, Е. И. Игнатьев, В. С. Кузин, С. П. Ломов и др. Их взгляды по вопросам композиционного видения в изобразительном искусстве близки и сводятся к его определению, как особого умения рисующего

логически обосновано и пластически грамотно объединять в своей работе все изобразительные средства (точки, линии, массы, цветовые пятна) в единый художественный образ [1].

Рассматривая понятие «композиционное видение» в художественной педагогике, определим специфику и содержание термина «композиция» в изобразительном искусстве.

Слово «композиция» латинского происхождения, которое обозначает «связывание», «составление», «упорядочение», «примирение». Впервые, как принято считать, определение понятия «композиция» ввел Л. Б. Альберти, подразумевая под этим логическое и продуманное живописание произведений, «при помощи которого отдельные части видимых предметов сочетаются на картине» [2, с. 46].

В искусствоведческих источниках наиболее полная характеристика «композиции» звучит как «построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие...» Это «...важнейший, организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому» [1, с. 6].

Стоит напомнить, что термин «композиция» в художественной педагогике применяется по отношению не только к сюжетному произведению, но и к этюду, так как, выполняя его, ученик ищет ракурс, удачную точку зрения, размещает элементы на плоскости, выделяет главное в картине – доминанту. Поэтому, определяя общий смысл понятия «композиция», можно сказать, что в процессе изобразительной деятельности, будь то рисунок или живопись, начинающий художник не просто копирует объекты окружающей действительности, а связывает элементы в единую целостную форму. Если определить композицию как метод, то композиционное видение – осознанное владение этим методом, своеобразная технология творческой деятельности, позволяющей юному художнику придавать смысл своему произведению [3].

Композиция понимается и как процесс создания художественного произведения, и как основной элемент работы, который формирует единство и целостность картины. Через единство композиционной организации картины, соподчинения частей целому художник и выражает свой замысел [4].

Соответственно, на основе взаимодействия этих задач вытекают различные способы работы художника, имеющие как конструктивный, так и композиционный смысл. Так, конструктивному построению композиции особое значение придается при разработке и создании произведения с натуры, для

раскрытия композиционного смысла в сочиненной сюжетной картине важно знать и уметь применять правила и приемы композиции. К основным правилам композиции относятся передача ритма, выделение доминанты, симметрия или асимметрия и т. д. При этом для создания целостной и гармоничной композиции необходимо связать элементы законом, внутренней связью, только в таком случае отдельные элементы в картине не будут случайными.

Одним из основных законов композиции является закон целостности. По мнению Е. А. Кибрика, целостность в композиции закладывается через определение конструктивной идеи, которая связана со смыслом и с внутренней конструкцией картины.

Анализ различных точек зрения художников-педагогов, ученых в области изобразительного искусства (Е. А. Кибрик, Е. В. Шорохов, В. А. Фаворский и др.) по вопросам развития композиционного видения показал, что все они определяют композицию как целостную картину, некий феномен творческой деятельности.

В изобразительном искусстве целостность также имеет различные значения: единство содержания сюжета и раскрытие идейного замысла через изобразительные средства и цельность всех частей (элементов) в картине.

Данные взгляды отражаются и в учебно-методических принципах построения художественного обучения. Они основываются на том, что для раскрытия смыслового содержания картины необходимо соподчинение всех изобразительных средств идейному художественному образу [5]. С точки зрения создания целостности восприятия картины (конструктивная основа) это достигается путем обобщенного решения элементов произведения, где каждая деталь подчинена целому, и главное четко и ясно выделено композиционный центр (Е. В. Шорохов) [1].

В связи с этим очевидно, что в методическом плане развитие композиционного видения ученика возможно не только в процессе сочинения сюжетной композиции, но и через искусство связей рисунка, живописи. Так в процессе изображения постановок с натуры начинающие художники осваивают принципы пластической организации, формообразования, грамотной компоновки изображительных пятен на листе.

При этом особую сложность в теории обучения композиции представляет осознание того, что, с одной стороны, она не поддается точным методам анализа, а с другой – для создания гармоничного произведения важно знание и применение законов и правил ее организации.

В педагогической практике обе стороны выражаются в виде теоретического понимания законов и правил композиционной организации изображения и умения осознанно применять данные знания в процессе воплощения художественного замысла.

Также очевидно, что сформированные качества композиционного видения объектов окружающей действительности необходимы как в процессе сочинения творческих работ, так и при выполнении натурной постановки. На уроках изобразительного искусства в процессе выполнения изображения с натуры обучающиеся воспринимают объекты постановки такими, каковы они есть в действительности, без трансформации и образных дополнений. И первый этап исполнения рисунка начинается с компоновки «больших» масс на листе, размещения основных элементов на плоскости формата. При сочинении сюжетной композиции возникает необходимость на основе обобщенного образа раскрыть художественный замысел, верно и грамотно расположить объекты на листе соблюдая композиционные правила и законы. В этом случае само изображение переводится в иной «высокий план» и изобразительные средства уже

выступают в качестве материала для создания композиции.

Таким образом, композиционное видение в изобразительной деятельности можно определить как особую визуальную форму мысленного представления художественного образа, того, чего в действительности нет. В этом плане композиционное видение представляется как отвлеченное визуальное восприятие объектов окружающей действительности, мысленного планирования, представления процесса и результата реализации художественного замысла в творческих композициях.

Как верно говорил Г. В. Беда, «выработка способности цельного видения и одновременного сравнения всех частей натурной постановки – это важная задача обучения живописи». Без овладения данным навыком невозможно успешное решение изобразительных задач и дальнейшее обучение не даст начинающему художнику положительных результатов. Именно умение видеть натуру обобщенно, выявлять композиционную группу и работать отношениями отличает профессионала от начинающего художника [6, с. 47].

Анализ теоретических источников по вопросам психологии художественного восприятия позволил выявить, что для развития композиционного видения существенное значение имеют следующие умения и способности:

- *целостное восприятие* – умение обобщенно воспринимать объекты натуры, абстрагируясь от деталей, и представлять их в виде целостного пятна, определенной геометрической формы;
- *творческое воображение* – способность представлять образы в сознании в виде единого художественной композиции, выявление идеи, интерпретация элементов, поиск их взаимосвязи;
- *эмоциональная и зрительная память* – данная способность выражается в умении запоминать, сохранять и воспроизводить полученную информацию в

творческих композициях. Эмоциональная память проявляется в процессе выполнения сюжетной картины при передаче эмоционального состояния героев, через жесты, ракурсы, мимику, на основе воспринятого из повседневной жизни.

Все эти способности взаимосвязаны, они не развиваются и не существуют изолированно в процессе творческой деятельности. При этом неоднозначно в процессе воплощения художественной идеи понимание соотношения творческого воображения и композиционного видения. Некоторые исследователи отмечают единство процессов воображения и визуального восприятия (А. В. Брушлинский, О. К. Тихомиров и др.), другие (В. С. Кузин, В. С. Мухина, А. В. Петровский и др.) акцентируют внимание на том, что данные процессы являются лишь функциональными компонентами познавательной деятельности в целом. Отсюда можно сделать предположение, что интуитивный художественный образ в сознании рождается на основе сформированных познавательных способностей (целостного восприятия, воображения, эмоциональной и зрительной памяти и т. д.). Далее в процессе художественного анализа отдельных элементов изображения, с применением теоретических знаний по правилам и законам организации композиции, на основе образного представления сложная композиционная идея воплощается на плоскости в виде обобщенных геометрических построений и компоновочных схем. Художественный образ в композиции представляется в виде обобщенного предмета, явления, который сформировался в сознании на основе опыта, впечатлений, воображения [7].

Но в изобразительной деятельности сформированный на основе творческого воображения образ необходимо воплотить еще и на плоскости с учетом знаний и закономерностей изображения, хорошо владеть художественными материалами. Как видим, только в единстве

владения теоретическими знаниями и практическими умениями в изобразительной деятельности обучающиеся способны воплощать творческие идеи в композициях [8].

Вместе с тем развитие композиционного видения в среде художественной школы как раньше, так и сейчас достигается в рисунке и в живописи в результате многократных изображений натуры, в процессе выполнения этюдов и зарисовок с различных ракурсов. При этом предполагается, что в результате продолжительных упражнений обучающиеся учатся абстрагироваться при визуальной оценке объектов от деталей и выявлять самое характерное в натуре – обобщенную форму, «композиционное пятно».

Как видим, в методике обучения изобразительному искусству способности композиционного видения рассматриваются как самостоятельно формируемые в результате многократных упражнений. Способности в процессе решения учебно-творческих задач на уроках изобразительной деятельности совершенствуются сами собой. Вместе с тем, основываясь на педагогическом опыте, можно сказать, что нередко ученик, умеющий хорошо рисовать и писать с натуры, не справляется в решении ряда учебных задач по композиции, когда требуется сочинение композиции на основе актуализации образов по воображению, обобщению, организации композиционной целостности всей работы.

Видимо, в процессе изображения с натуры и по представлению существенное внимание уделяется функции штриха, линии и пятна в рисунке, цветового решения в живописи, что в итоге в должной мере не позволяет начинающему художнику сосредоточиться на выявлении обобщенной композиционной формы. В этой связи мы вполне логично приходим к пониманию значимости целенаправленного развития композиционного видения на занятиях рисунком, живописью и композицией.

Совершенно справедливо утверждал Б. М. Неменский: «...проблемы связи теории с практикой для любого педагога особенно важны – нужно понимать, почему ты делаешь то или иное, почему тебе рекомендуют делать это, потом другое, а не наоборот, почему оптимален предлагаемый ход сочетания задач» [5, с. 10].

В процессе сочинения композиции начинающий художник решает целый ряд задач: компоновка изображения на формате, построение картины по законам и правилам композиции, раскрытие замысла через художественные материалы. Композиционное видение есть результат постоянной обобщающей деятельности: целостное восприятие и представление объектов, объединение группы объектов в единый художественный ансамбль, осознанная трансформация воспринятого в виде целостной композиционной формы [1].

Ключевой функцией композиционного видения является умение ученика на основе сформированных зрительных образов по представлению или воображению воплотить свой художественный замысел в конкретном изобразительном материале.

В процессе выполнения натуральных постановок на занятиях живописью и рисунком основной функцией композиционного видения является осознание рисующим пластически-образных взаимосвязей внутри единой композиционной группы. Первый этап изображения начинается с визуального анализа объектов окружающей действительности и компоновки группы объектов на формате в виде обобщенной геометрической формы.

Как утверждал О. А. Авсиян, осознанное наблюдение тем и отличается от пассивного, что художник к самому процессу наблюдения подходит избирательно. «Вне умения избирательно воспринимать действительность, художественное творчество не может существ-

вовать... Идея и образ не разделимы в сознании художника» [8, с. 56–59].

Очевидно, что только на основе сформированного умения воспринимать образ объекта с натуры обобщенно возможно развитие композиционного видения.

Важно отметить, что визуально-аналитическое восприятие объектов окружающей действительности обучающимися в виде обобщенной формы возможна лишь при условии самоустановки. Психологическая самоустановка в процессе изобразительной деятельности позволяет рисующему выявить в наблюдаемом объекте ключевые характеристики, опорные точки, пятно формы объекта для его изображения. Визуальный анализ объектов окружающей действительности художником от обыденного восприятия отличается тем, что рисующий выявляет наиболее характерное в изображаемом объекте, обобщает его в единый художественный образ. В дальнейшем на основе художественного опыта и сформированных представлений об объектах и явлениях окружающей действительности обучающийся способен сочинять творческие композиции.

Алгоритм формирования композиционного видения учащихся в процессе работы над натурной постановкой и сочинением сюжетной картины идентичен и основан на логически взаимосвязанных и последовательных этапах.

Анализируя изобразительную деятельность обучающихся художественной школы, мы отметили, что развитие композиционного (художественного видения) проходит определенные этапы.

Первый этап характеризуется умением выделять композиционный центр (доминанту) в работе при изображении постановки с натуры. В решении сюжетной композиции это выражается пониманием, что ясно читаемый композиционный центр является основным фактором создания целостной картины, и умением

подчинять второстепенные детали целостному образу.

Второй этап характеризуется целостным восприятием группы предметов, скомпонованных в определенную геометрическую форму, и выражается в умении воспринимать и оценивать всю изображаемую группу предметов как единую композицию.

Третий этап определяется умением учащихся визуально анализировать объекты и явления окружающего мира, художественно-образно компоновать их в сознании и воплощать свой художественный замысел в творческой композиции. На данном этапе ученик решает сложные учебно-творческие задачи: пластически организует изобразительный материал и осознанно, самостоятельно интерпретирует его в своем художественном произведении по законам и правилам композиции. В результате все части композиции конструктивно объединяются в гармоничное цельное произведение. В изобразительном искусстве композиция представляет собой своеобразную «игру изобразительных пятен» на плоскости листа. Поэтому мы можем определить *композиционное видение* и как *умение выявлять внутри композиционной группы пластическое взаимодействие изобразительных пятен*.

В сущности, *композиционное видение* – это способность *цельно воспринимать и структурировать отдельные изобразительные пятна в единую цельную группу в процессе целенаправленной художественно-творческой деятельности*.

Как видим, развитие способности композиционного видения у обучающихся проходит определенные этапы. И успешность формирования данной способности во многом зависит от согласованности решения учебно-творческих задач в процессе выполнения натуральных постановок и сочинения

творческих композиций, так как без умения воспринимать визуальный объект цельно, абстрагируясь от бесчисленного множества деталей натуры, подчиняя его в единый художественный образ, в дальнейшем крайне затруднительно успешное решение учебно-творческих задач как в рисунке и живописи, так и в сюжетной композиции. Поэтому для успешного развития композиционного видения обучающихся необходимо формировать данную способность параллельно и согласованно как на занятиях при выполнении постановок с натуры, так и в процессе сочинения творческих работ.

Вместе с тем, несмотря на многочисленные новации в области методики обучения изобразительному искусству, многие проблемы остаются так и не решенными, в частности, вопросы целенаправленного развития способности композиционного видения у обучающихся на уроках рисунка, живописи и композиции. Но как и ранее, преподаватели следуют сложившейся академической традиции, рассматривая способность композиционного видения ученика как в достаточной степени развивающуюся автоматически в процессе овладения обучающимся художественными учебными дисциплинами [5].

Обобщая вышеизложенное, можем констатировать, что в существующей на сегодняшний день системе учебных занятий по изобразительному искусству зачастую недостаточно ясно определена единая логическая линия по вопросам развития способностей композиционного видения обучающихся. Программа обучения в художественной школе не в полной мере подчиняет все многообразие содержания и назначения отдельных видов учебно-творческих заданий по рисунку, живописи и композиции, направленных на развитие композиционного видения юных художников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шорохов Е. В. Композиция: учебник для студентов худож.-графич. фак. пед. ин-тов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 207 с.: ил.
2. Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве: в 2 т. / под общ. ред. А. Г. Габричевского. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1937. Т. 2. 795 с.
3. Голубева О. Л. Основы композиции. М.: Изд-во В. Шевчук, 2014. 144 с.
4. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М.: Издательство В. Шевчук, 2014. 408 с.
5. Неменский Б. М. Изобразительное искусство 5–8 класс. Рабочие программы. ФГОС. М.: Просвещение, 2016. 79 с.
6. Беда Г. В. Живопись: учебник для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1986. 192 с.: ил.
7. Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / под общ. ред. А. В. Либины. М.: Смысл, 1998. 679 с.: ил.
8. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению: учеб. пособие. М.: Изобразительное искусство, 1985. 152 с.
9. Величковский Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания: в 2 т. Т. 1: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2021. 405 с.

REFERENCES

1. Shorokhov E. V. *Kompozitsiya: uchebnik dlya studentov khudozh.-grafich. fak. ped. in-tov*. Moscow: Prosveshchenie, 1986. 207 p.: il.
2. Alberti L. B. *Desyat knig o zodchestve*: in 2 vols. Ed. by A. G. Gabrichevsky. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznoy Akademii arkhitektury, 1937. Vol. 2. 795 p.
3. Golubeva O. L. *Osnovy kompozitsii*. Moscow: Izd-vo V. Shevchuk, 2014. 144 p.
4. Volkov N. N. *Kompozitsiya v zhivopisi*. Moscow: Izdatelstvo V. Shevchuk, 2014. 408 p.
5. Nemenskiy B. M. *Izobrazitelnoe iskusstvo 5–8 klass. Rabochie programmy. FGOS*. Moscow: Prosveshchenie, 2016. 79 p.
6. Beda G. V. *Zhivopis: uchebnik dlya studentov ped. in-tov*. Moscow: Prosveshchenie, 1986. 192 p.: il.
7. Vekker L. M. *Psikhika i realnost: edinaya teoriya psikhicheskikh protsessov*. Ed. by A. V. Libin. Moscow: Smysl, 1998. 679 p.: il.
8. Avsiyan O. A. *Natura i risovanie po predstavleniyu: ucheb. posobie*. Moscow: Izobrazitelnoe iskusstvo, 1985. 152 p.
9. Velichkovskiy B. M. *Kognitivnaya nauka. Osnovy psikhologii poznaniya*. In 2 vols. Vol. 1. Moscow: Yurayt, 2021. 405 p.

Батаева Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры искусств и инновационного дизайна, Набережночелнинский государственный педагогический университет

e-mail: ludmilab0905@mail.ru

Bataeva Lyudmila A., PhD in Education, Teacher of the Department of Arts and Innovative Design, Naberezhnye Chelny State Pedagogical University

e-mail: ludmilab0905@mail.ru

Статья поступила в редакцию 08.03.2021

The article was received on 08.03.2021