У. С. Викина ТОВ(а)з-91

Особенности развития композиционных навыков у учащихся общеобразовательной школы

В наше время с появлением новейших технологий, разнообразных инструментов и материалов для творчества становится важным вопрос об получении основных знаниях рисования, основах построения и композиции. Основным инструментом для грамотной и гармоничной постройки придуманного изображения становятся - композиционные навыки. Для воплощения творческих замыслов, идей, ассоциаций с готовых художественных образов, основную роль играет творческое воображение и образное мышление. Методы, применяемые в современных образовательных учреждениях, не располагают ресурсами необходимыми для формирования и развития должного уровня художественного творчества.

Достаточно большое значение в последнее время уделяют эстетическому, художественному направлению в воспитании подрастающего поколения. И одна из главных ролей в эстетическом воспитании принадлежит изобразительному искусству и искусству в целом. Искусством воспитывается умение наблюдать за окружающим миром, видеть уникальность предметов, обобщать их, и напротив, концентрироваться на деталях. Лишь при условии овладения техникой каждого вида изобразительной деятельности дети могут изображать предметы, создавать образы, воплощать в рисунке, задуманные идеи.

Композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция несет в себе содержательный аспект и делает работу более осознанной и не случайной, способствует развитию образного мышления. Каждый педагог знает, как важно изучать законы композиции в общеобразовательном учреждении на уроках ИЗО, литературе и музыке. В обоснование этого призыва процитируем Леонардо да Винчи: ««Живописец, бессмысленно срисовывающий, руководствуясь практикой и суждением глаза, подобен зеркалу, которое отражает противопоставленные ему предметы, не обладая знанием их» [9, с. 45]. В художественных школах и специализированных студиях композиция выделена в отдельную дисциплину, а вот педагогам общеобразовательных учреждений приходится растворять элементы композиции в процессе прохождения всего курса изучения предмета по крупицам.

Исследуя работы М.В. Алпатова «Композиция в живописи», Т.Ф. Беляева «Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся», Л.С Выготского, Ж. Вибера «Рисунок и его средства», Ф.М. Львовского «Замкнутая и свободная композиция», Н.Н. Ростовцева «История методов обучения рисованию», Е.В. Шорохова «Композиция», и «Тематическое рисование в школе». Опираясь на труды по изобразительному искусству И.П. Глинской, В.Г. Горяева, Е.С. Зерновой, Т.С. Комарова, Д.И. Киплика, В.А. Королева, М.Б. Лебедевой, Б.М. Неменского, а также труды по эстетическому воспитанию Б.Т. Лихачева, можно утверждать, что формирование композиционных навыков у учащихся общеобразовательных организаций, присутствие основ обучения в творческой изобразительной деятельности школьников положительно сказывается не только на результатах их творческой деятельности, но и на их образовании и воспитании. Качества, психолого-педагогические, развитые в процессе изобразительной-творческой деятельности, становятся личностными качествами детей. Примеры, приводимые в педагогической литературе, показывают, целенаправленная деятельность в творческом процессе меняет и сознание детей, тем самым стимулируя работоспособность и желание достигнуть поставленной цели, расширяя их мировоззрение, а также меняет и эмоциональную сферу личности ребенка [8, с.52].

Как известно, художественно-творческий замысел вместе с изобразительными умениями, рождает произведение. Частым мнением является то, что уровень способностей, обучающихся - это как правило результат их учебно-познавательной деятельности. Известные психологи, которые исследовали детское изобразительное творчество, А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Е.И. Игнатьев, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, С.Л. Рубинштейн, и другие отмечали, что развитие изобразительных и творческих способностей детей в целом осуществляется системным подходом педагогического руководства творческой деятельности и с учётом возрастных особенностей обучающихся. При систематическом совершенствовании деятельности, развивая у обучающихся художественное видение окружающей действительности, её художественного осмысления, способность усваивать специальные знания, умения и навыки в изображении объектов, воспитывать их активность, любознательность и трудолюбие важно для учащегося и все эти факторы положительно влияют на результат художественно-творческой деятельности. [2, с.252].

Формирование и развитие композиционных навыков –распространенная проблема, с которой сталкивается педагог на уроках изобразительного искусства. Композиция – это основа изобразительного искусства, его фундамент. Без композиции не может существовать ни живопись, ни рисунок. Композиция выполненной работы - это основной критерий, по которому происходит оценивание работы обучающегося. Можно провести аналогию между композицией и стволом дерева. Ствол связывает ветви и корни объединяя их в единое целое, так и композиция связывает изобразительные формы и объединяет их в художественное произведение. Развитие всесторонне развитой личности ребенка лежит в основе современного образования. Навык, приобретенный в ходе получения теоретических знаний по композиции и закрепления его в процессе выполнения практических заданий, лежит в основе всего процесса творческой деятельности учащихся, и, так или иначе, является основным формирующим фактором развития творческой составляющей личности учащихся. Овладение композиционными навыками и умение их применять в ходе выполнения творческого задания дает возможность учащемуся быть успешным на занятиях по изобразительному творчеству и не только.

Навыки - это полностью автоматизированные, подобные инстинктам компоненты умений, которые реализуются на бессознательном уровне контроля. Если под действием понимать часть деятельности, которая имеет четко поставленную цель, то навыки можно назвать автоматизированным компонентом действий. Когда действия автоматизируются и превращаются в навыки, происходит ряд преобразований. Во-первых, автоматизированные действия сливаются в единый, целостно – осуществляемый процесс, именуемый умением (например, сложная система движений человека, пишущего текст, выполняющего спортивное упражнение, изготавливающего тонкую деталь предмета, читающего лекцию и т.п.). При этом лишние, не интересующие нас движения пропадают, а количество ошибочных резко уменьшается. Во-вторых, когда действия автоматизируются, контроль над ними переносится с самого процесса на уже конечный результат, а внешний контроль становится внутренним. В связи с этим скорость выполнения действия и операции возрастает и достигает максимума. Обычно это происходит в результате упражнений и тренировки [1, с.190]

Знакомясь с историей искусств, мы замечаем, что, соблюдая общепринятые законы композиции, художники стремились избавиться от жестких каноничных рамок, стремление в наибольшей степени использовать свободные композиционные приемы (XIX--XX вв.). Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам художников, способна вызвать разнообразные эмоции и чувства, а также разнообразные ассоциации, которые будут воплощены в уже готовое произведение [14]. Анализируя творческие процессы известных художников, их практические и теоретические труды, а также многочисленные исследования специалистов этой сферы, можно выделить следующие основные законы композиции: закон цельности, закон контрастов, закон типизации, закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому идейному замыслу [13, с. 56].

Обучение композиции не является чем-то формальным, получение учащимся знаний, умений и самое главное навыков формооброзаия композиции очень важен при развитии художественно-творческих способностей, в том числе и специальных-композиционных. При соблюдении закон цельности, произведение искусства воспринимается как единое целое рис.1. Сущность этого закона включает в себя неделимость композиции, то есть невозможность воспринимать ее как совокупность множества самостоятельных частей, и необходимость взаимного согласования и связи всех элементов композиции.

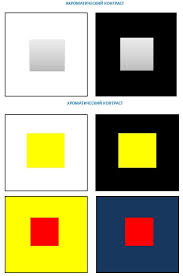
Рис.1

Закон типизации подразумевает собой обязательное отображение в произведении изобразительного искусства типичности характеров, другими словами их характерные, узнаваемые черты и типичности обстоятельств, в которых развивается действие в композиции рис.2. [5, с.92].

Рис.2

Законом контрастов это передача цветовых контрастов, движения объектов, формы, контрастов настроения, психологического и эмоционального состояния изображаемых людей и т. п. рис.3. Контрасты отображают эмоциональное воздействие художественного произведения и увеличивают влияние задумки художника усиливая выразительные средства.

Рис.3

Закон подчиненности закономерностей и средств композиции единому идейному замыслу предрасполагает к созданию художником цельного в восприятии, лаконичного, сюжетного и высокохудожественного произведения рис.4. Данный закон настаивает на том, чтобы все изобразительное строение произведения со всеми деталями и частями подчинялось не абстрактным, а формальным схемам композиционного построения, а основному идейному содержанию [5]

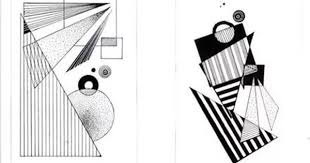
.

Рис.4

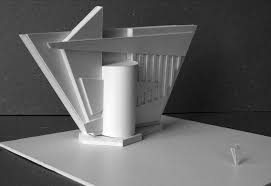
Кроме выше перечисленных законов, в композиции так же используется система выразительных средств и приемов. К выразительным средствам композиции относятся: ритм; симметрия или асимметрия; сюжетно-композиционный центр; расположение главного на втором пространственном плане; изобразительные средства графики, живописи и скульптуры (линия, тон, цвет, колорит, мазки).

К приемам композиции относятся: передача впечатления монументальности; выделение и передача пространственных планов; использование горизонтали и вертикали; использование диагональных направлений [33]. Все вышеперечисленные качества, как правило, могут развиваться и в процессе самого композиционного рисования.

Если говорить о формировании композиционных навыков, то было бы уместно говорить о их формировании посредством специфически направленных заданий. Рисование по темам, таким как «плоская композиция» рис.5, создание «формальной композиции» или «от плоского изображения до объемного макета» рис 6, помогает развить художественные навыки учащихся над собственной композицией на основе изученных принципов и законов. Развивая композиционные навыки учеников с помощью тематического рисунка, целесообразно сказать о размерной композиции или трехмерном макете. Плоская композиция, композиция, состоящая из элементов, не выступающих над плоскостью (композиция из рисунка, аппликации, инкрустации, ткани и т.д.). Элементы расположены в одной плоскости в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном.

Рис.5

Рис.6

С использованием размерной композиции лучше всего формируются навыки композиционного рисования. Ребята с большим удовольствием работают над плоской или трехмерной композиционной версткой, продумывая идею композиции, ее идею. Создание трехмерной композиции или трехмерного макета, поскольку процесс передачи условного пространства на уроках изобразительного искусства обеспечивает ознакомление учащихся с «большим» искусством через их собственную выразительную деятельность [10, с.12]. Ученики получают конкретные знания и навыки, открывают для себя окружение посредством эстетического понимания произведений искусства, предметов и явлений реальности. Являясь источником знаний, духовного обогащения и формирования мировоззрения (эстетических представлений и представлений о мире в целом), изобразительное искусство и художественная деятельность учащихся, таким образом, всесторонне затрагивают, обогащают детей. Наличие начала обучения в творческой художественной деятельности учащихся положительно сказывается на результатах их творчества, а также на их образовании и воспитании. Психические качества, выработанные в процессе изобразительно-художественной деятельности, являются личностными качествами учащихся. Как показано, целенаправленная деятельность в творческом процессе и изменение сознания детей, расширяет их мировоззрение, стимулирует производительность и волю в достижении целей, изменений и эмоциональной сферы личности [6, с.52]. Известно, что художественное видение в сочетании с тонкими навыками (навыками профессиональной деятельности) порождает работу.

Высокий уровень композиционных навыков всегда является результатом их учебной деятельности. Большинство психологов отметили, что развитие зрительных и творческих способностей подростков является здоровой системой педагогического управления творческим трудом с учетом особенностей развития возраста.

Таким образом можно сделать следующий вывод, что формирование композиционных навыков у детей общеобразовательной школы зависят: от процесса возникновения и становления творческой изобразительной деятельности детей (обогащение впечатлениями – сам акт творчества - применение в жизни его продукции); от путей становления художественного образа у детей (замысел - поиски средства – воплощение); от последовательно меняющихся взаимоотношений взрослого и детей (показ процесса творчества – частичное соучастие в нем – самостоятельная композиция детей); от комплексного использования взрослым разнообразных средств, приемов, методов, форм, способствующих самостоятельному композиционному решению в рисовании, лепке, аппликации учащихся.

Список использованных источников:

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. [Текст]: - М.: Просвещение, 1985. - 564с.

2. Аксенов К.Н. Рисунок [Текст]: - М.: Панорама, 1990. - 192с.

3. Беда Г.В. Изобразительные средства. – М.: Просвещение, 1963г. – 195с.

4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. -М.: Просвещение, 2018г. – 239с.

5. Вибер Ж. Рисунок и его средства [Текст]: учеб. -метод. пособие. - М./Сварог и К, 2000г. – 232с.

6. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве[Текст]. - М.;1972г. – 245с.

7. Волков, Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977г. 1 -265.

8. Голубева, О. Л. Основы композиции [Текст]. -М.: Изобразительное искусство, 2018г – 230с.

9. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования. - М.: ЭКСМО – Пресс, 2017г. – 144с.

10. Гомбрих Эрнст История искусства [Текст]: - М.: АСТ, 1995. - 688с.

11. Дьяченко О. М., Кириллова А. И. О некоторых особенностях развития воображения детей дошкольного возраста. // Вопросы психологии, -2017г. -№ 1. -С. 44-51.

12. Кеменов В.С. Историческая живопись Сурикова. 1870—1880-е гг. [Текст]. - М.; 2015г. 390 стр.

13. Шпикалова Т.Я., Некрасова А.М., Покровская Г.А., Бердюг Н.Д. Возращение к истокам. [Текст]: - М., Владос, 2000. - 576с.

14. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. - М.: Просвещение, - 1970.