

Садомова Наталья Ивановна

Natalya Sadowova

кандидат педагогических наук, доцент кафедры культуры и дизайна
Российского государственного социального университета.

PhD (the pedagogical sciences), the associate professor, department of arts and artistic creative work

Federal State Educational Institution

of Higher Professional Education "Russian State Social University".

E-mail: sadowova09@yandex.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Some issues of compositional thinking development of design students

Ключевые слова: композиционное мышление, художественный образ, проектное мышление, проектная деятельность, индивидуально-психологические особенности композиционного мышления, методическая система, линейная перспектива, обратная перспектива, композиционные упражнения, методика.

Key words: compositional thinking, artistic image, project-focused thinking, project-related activity, individual psychological aspects of compositional thinking, a system of training methods, linear perspective, inverted perspective, compositional exercises, teaching techniques.

Аннотация. Первоочередное значение в дизайне имеет композиционное решение. Решение композиционных задач должно быть не формальным, а глубоко продуманным, в его основе лежат мировоззренческие аспекты. Особенности композиционных построений, свойственные различным историческим периодам и художественным стилям, отражают определенное мировоззрение. В соответствии с этим была разработана методическая система заданий, в которую включены теоретические положения и практические задания в стиле разных культур, начиная с Древнего Египта. При этом (также) особое внимание уделялось индивидуально-психологическим особенностям композиционного мышления обучаемых (студентов).

Abstract. Compositional solution in design has got the primary importance. The formulas should be well-weighted and rest on the world vision aspects. Spatial composition features which were typical for various historical periods and artistic styles are the mirror of the certain ideology. In accordance with that there was made a system of assignments including theoretical background and practical tasks involving various cultures beginning from Ancient Egypt. Besides, great attention has been paid to individual psychological aspects of the students' compositional thinking.

Роль дизайнерского проектирования в современном мире трудно переоценить, по мнению ряда ученых «общество становится проектируемым, то есть искусственно создаваемым и управляемым» [2]. Создание дизайн-объекта является итогом

реализации идеи, которая находит образное воплощение через композиционные поиски. Становление теории композиции началось еще в эпоху Возрождения, и ее разработкой занимались многие известные художники-педагоги. В России в современный период этим занимались: Г.В. Беда, Н.Н. Волков, Е.А. Кибрик, Н.Н. Ростовцев, В.А. Фаворский, Е.В. Шорохов и др. Современный взгляд на композиционную теорию развивают молодые ученые, все больше внимания уделяя процессам мышления. Композиционное мышление как таковое стало объектом исследований сравнительно недавно в научных трудах А.В. Гаврикова, С.Е. Игнатъева, В.Л. Илющенко, Л.И. Панкратовой, А.В. Свешникова. Однако развитию композиционного мышления в подготовке дизайнеров все еще уделяется недостаточно внимания.

Проектное мышление дизайнера в своей основе синтетично, основывается как на инженерной, так и на художественной составляющей. Цель художника – создание художественного образа. О.С. Лаврентьева подчеркивает, что в проектной деятельности «последовательность работы по созданию концептуально-пластического образа представляет собой творческий процесс, направленный на создание художественного образа объекта» [5, с. 115].

Общие законы художественных композиционных построений применимы и к дизайну.

Изучение основ композиции следует начать с анализа работ художников и дизайнеров, выделяя структурные эквиваленты. Это способствует развитию формального композиционного мышления. Структурные эквиваленты можно представить и в виде разных изображений, которые могут быть как линейными черно-белыми, так и цветовыми, абстрактными или декоративными. После проведения теоретического анализа композиционных схем на примере произведений мастеров искусств желательно дать практические задания на применение выделенных аналитическим путем структур разных уровней, линейных и цветных. Но схема всегда интерпретируется в соответствии с индивидуальностью автора, информация, передаваемая художником, представляет собой «систему индивидуализированных художественных образов» [4, с. 23]. Углубленное исследование композиционных категорий, начиная с самого раннего периода становления, провел А.В. Свешников [6]. Он выделил четыре группы индивидуально-психологических особенностей композиционного мышления: проективно-дробную, проективно-стереотипную, дистотивно-дробную и дистотивно-стереотипную. Проективность определяется ученым как стремление к наиболее узнаваемому изображению. Дистотивная интерпретация условно подает информацию о предмете. В первой группе обучаемых А.В. Свешников отмечает некоторую примитивность художественно-композиционного мышления. На основании этого можно сделать вывод, что в данном случае важнее развивать формальное композиционное мышление. Этому способствуют, с одной стороны, упражнения на создание абстрактных и декоративных композиций, с другой стороны, упражнения на выявление композиционных схем путем анализа реалистических произведений. В целом обучаемые с ярко выраженной проективностью нуждаются в развитии комбинаторного художественно-

композиционного мышления. Для этого подходят упражнения на создание небольших абстрактных и декоративных фрагментов сначала по заранее заданным схемам или в соответствии с готовыми образцами. Образцы больших декоративных композиций, выполненных в определенном стиле служат неким ориентиром для создания небольших фрагментов с другой схематической композиционной основой. Целью является накапливание представлений, поэтому возможность, что обучаемый может в определенной мере заимствовать стиль, несущественна. В современных условиях демонстрация подобных образцов, наглядных материалов, педагогического рисунка и живописи должна происходить с использованием мультимедийных средств. О необходимости внедрения новейших информационных технологий в своих исследованиях пишет Т.Е. Белякова. Действительно, достаточно эффективно продемонстрировать наглядный материал и выполнить педагогический рисунок и живопись «можно только при немногочисленной аудитории, тогда как в реалиях современного профессионального образования предпочитают отказываться от деления на небольшие группы» [3, с. 45]. Использование интернет-технологий, например, самостоятельный поиск в сети интересных художественных решений, дает новый импульс творческому развитию. Разнообразие и объем представлений служит развитию композиционного мышления. Кроме запаса представлений накапливаются и определенные комбинаторные умения и навыки. Комбинаторное мышление можно рассматривать как часть композиционного мышления. В то же время комбинаторное мышление может быть как формальным, так и неформальным. В некотором смысле неформальное комбинаторное мышление сложнее, так как основано на хороших знаниях и умениях в области неформальной композиции и включает оперирование с большим количеством выразительных средств. Надо учитывать, что в современном изобразительном искусстве используются разные выразительные средства, соответствующие разным мировоззренческим системам. Различные сферы человеческой деятельности имеют собственные специфические способы мышления – религиозное, поэтическое, научное (теоретическое) и т.п. Невозможно выделить низшие или высшие формы мышления, каждая эпоха по-своему фиксирует пространственную информацию в художественных композициях. На основе исследований выдающегося ученого Б.В. Раушенбаха выделяются несколько систем перспективных построений, соответствующих определенным эпохам с их мировоззрением: Древнему Египту свойственны перспективные построения, основанные на чертежных методах; в иконописи использовалась обратная перспектива; центральная линейная перспектива характерна для эпохи Возрождения; центральная криволинейная перспектива стала использоваться в изобразительном искусстве на рубеже 19-20 веков. Важно донести до обучаемых, что художественный язык каждой эпохи обусловлен ее мировоззрением, и современный дизайнер создает ту систему художественной коммуникации, которая отражает его внутренний мир, соответствует восприятию целевой аудитории и характеру проекта. Художественное творчество в целом отражает мировоззрение эпохи, «воплощает в себе высшие духовно-нравственные ценности этноса» [1, с. 2]. Своеобразие искусства Древнего Египта является результатом строго продуманной системы, в которой нет единой точки зрения, индивидуального взгляда, что привело к схожести

с выполнением чертежей. Голова, бедра и ступни человека изображались сбоку, грудь и талия – в три четверти, глаза и плечи – спереди. Каждая часть тела передавалась в наиболее информативном и выразительном виде, плоскостность изображения приобретала особый эстетический смысл. Первоначально в древнеегипетском искусстве не было индивидуального пространства, все направления были равноценны, фигуры не перекрывали друг друга, сохраняя целостность контуров. Постепенно стали появляться признаки перекрытия, ракурсные сокращения фигур людей и животных, то есть стали появляться признаки индивидуализации пространства, взгляда на группу объектов с определенной точки зрения. Упражнения, основанные на изображении объектов по принципу объективного, а не субъективного пространства, помогают расширить кругозор и качество представлений, развивают комбинаторное мышление. Преодоление шаблонов способствует оригинальности мышления. Для упражнения выбирается объект или ряд объектов, которые должны быть изображены контурно, давая максимальную информацию обо всех его частях, как видимых, так и невидимых. Свои особенности имеет средневековое искусство, символичное по своей сути, оно передает не реальное трехмерное пространство, а идеальное. В религиозном искусстве обычно верх композиции ассоциируется с раем, низ – с адом. Фигуры святых, как правило, вытянуты, как бы устремлены вверх. Для задания по этой теме подходит, например, творческая интерпретация пасхального натюрморта. В рамках классической реалистической традиции в композиции выделяется центр картины, пространство делится на три плана. В этом случае в качестве задания подойдет эскиз пейзажа или натюрморта с делением на три плана, небольшая трехплановая композиция. Особенно полезно это упражнение будет для обучаемых, склонных к дробности. Для преодоления стереотипии полезно вспомнить, что натюрморт не сразу выделился как отдельный жанр, а изначально был частью композиции. Изучение подобных шедевров живописи позволяет взглянуть на композицию с другой точки зрения, повысить оригинальность композиционного мышления. Подходы мастеров к созданию художественного образа часто различались по способам отражения действительности. Картины импрессионистов наделены чувственностью, эмоциональностью, выражают изменчивость времени и пространства через световоздушную среду. Здесь целесообразно искать композицию в природе, подобно Фаворскому, который ориентировал своих учеников не изменять натурный мотив, а искать в нем завершенное композиционное решение, что способствует также повышению оригинальности мышления.

Для более эффективного развития композиционного мышления будущих дизайнеров целесообразно применение методической системы заданий, подобранных в соответствии с исторически сложившимися художественно-образными концепциями. При распределении заданий особое внимание следует уделить индивидуально-психологическим особенностям композиционного мышления обучаемых. В результате применения системы заданий обучаемые проявили более высокую степень развития композиционного мышления, что отразилось в представленных ими работах. Несмотря на необходимость иметь хорошую технологическую подготовку, «художник должен обладать еще и

способностью создавать новый мир» [7, с. 96].

ЛИТЕРАТУРА

1. Ануфриева Н.И. Роль народной художественной культуры в формировании ценностных ориентаций личности // Педагогика искусства. № 2. 2014. – С. 1-5.
2. Архипова Т.Н., Ковалев В.Г., Сырейщикова О.А., Христофорова И.В. Научная и творческая составляющие дизайн-проектирования и современные проблемы креативных профессий // Вестник ассоциации ВУЗов туризма и сервиса. Т.8. № 3. 2014. – С. 60-69.
3. Белякова Т.Е. Некоторые проблемы внедрения новейших информационных технологий в образовательный процесс высшей школы на примере дизайн-образования / Социальное образование и социальная история России: опыт изучения и проблемы подготовки кадров для социальной сферы. Сборник материалов XIV Всероссийского социально-педагогического конгресса. – М.: Издательство Перо, 2014. – С.44-46.
4. Корсакова И.А. Онтологические основания коммуникации в человеческом обществе / Человеческий капитал. 2013. №10(58) – С.21-26.
5. Лаврентьева О.С. К вопросу о развитии проектно-образного мышления бакалавров дизайна в проектной деятельности // Актуальные проблемы современной науки. № 3. – М.: Издательство Спутник+. 2014. – С.115-116.
6. Свешников А.В. Исторический обзор становления основных композиционных категорий / Всерос. гос. ин-т кинематографии. М., 1997. – 55 с.
7. Щербакова А.И. Эволюция эстетической мысли России первой половины XIX века / Культура. Духовность. Общество: сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции / Под. общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – С.93-99.