

практика проектирования и художественного моделирования иллюстративно-графической части ВКР.

В.Ф. Ахадуллин

Вопросы формальной композиции в системе преподавания специциплин художественно-проектного цикла

Университетское педагогическое образование готовит высококвалифицированных специалистов, наравне с основным *педагогическим профилем* обучения ведется углубленная подготовка по широкому спектру специальностей *профессионального профиля*. В этой связи на художественно-графических факультетах открываются новые специальности профессионального обучения («Дизайн», «ДПИ и народные художественные ремесла», «Технология») и, соответственно, встает вопрос о введении новых учебных специциплин, имеющих сугубо профессиональную направленность: *композиция, декоративная композиция, формообразование, основы изобразительной грамоты* и других учебных курсов предметной подготовки. За многолетнее существование области композиции, начиная от академической школы и заканчивая современным художественным образованием, методика специциплин свела богатейшие воспитательные и формообразующие возможности композиции как учебного курса к узким рамкам нормативных требований. Так, очень часто встречается мнение, что композиция решает преимущественно задачи «компоновки» как формы упорядочивания изобразительных элементов на плоскости или в объеме с целью получения визуальной целостности по ранее установленным правилам и схемам ее организации. *Формальная композиция* способствует развитию тонкого композиционно-образного чувства гармонии, системной целостности, художественной выразительности, мастерства и художественно-проектной культуры при достижении пластического и стиливого единства в процессе профессионального творчества. Она позволяет изучить основы композиции с целью преимущественно ассоциативного создания художественного образа и художественно-эстетического облика предметов материальной культуры средствами изобразительных первоэлементов «абстрактного искусства» (линий, точек, пятен и других худо-

жественных эффектов). Опыт знакомства с методическими разработками в области композиции показывает, что эмпирический подход в подаче теоретического материала, в преподавательской деятельности является основным, несмотря на то, что он характеризует лишь первоначальный (ознакомительный) этап обучения. Такой подход ведет к отсутствию четкой проблемы обучения, а значит и систематической упорядоченности тематики курсов «Формообразование» и «Основы композиции» в имеющихся учебных пособиях. Для устранения подобных недочетов для начала необходимо определить роль и значение формальной композиции в учебных курсах. Можно выделить следующие *функции формальной композиции* в изобразительной деятельности студентов: 1. Изучение азов композиционной грамоты через знакомство с такими понятиями формотворчества, как : средства изображения, геометрический и композиционный центры, виды форматов, структура композиции, типы и способы построения изображения и др. 2. Закрепление основных приемов построения целостной композиции на практике при организации картинной плоскости или объемного образно-пластического решения с ритмической упорядоченностью всех элементов изображения или объемного построения при достижении визуальной уравновешенности создаваемого объекта. 3. Накопление арсенала выразительных средств изображения с целью решения оригинального художественного образа в различных видах изображения, как в реалистично-натуралистическом, реалистично-стилизованном, так и в фантастико-натуралистическом и фантастико-стилизованном. 4. Формирование абстрактного мышления и творческого воображения студентов при создании станковых и интерьерных работ в виде формальных композиций (беспредметных видов изображения), при анализе произведений «концептуального» искусства (творчества художников школы авангарда: супрематизма, лучизма, кубизма, дадаизма, абстракционизма и др.). 5. Организация творческой работы над формальной композицией: ассоциативно-интуитивное воплощение образа в художественных импровизациях, логическое формообразование при создании абстрактной композиции в целенаправленном поэтапном поиске образно-пластического решения замысла. Эти функции формообразования находят реальное воплощение на следующих *этапах*

обучения: 1. Пропедевтический (подготовительный) этап. Задачи обучения: поддержание интереса студентов при их наблюдении за явлениями реальности при самостоятельном выявлении закономерностей построения, изображения, решения образа в процессе анализа композиций (произведений изобразительного искусства).

Содержание обучения включает правила композиции, освоение формальных изобразительных средств. На занятиях студенты организуют картинную плоскость формально-изобразительными средствами, согласно правилам композиции, и ведут поиск выразительной формальной композиции посредством ассоциативной переработки наблюдаемой действительности. 2. *Ознакомительно-обучающий (основной) этап.* Задачи обучения: знакомство с теорией композиции и практическое применение знаний в учебной практической работе, штудирование средств формально-композиционной выразительности в упражнениях, отработка способов художественного проектирования, формирование эстетической культуры. Студенты знакомятся с изобразительными элементами, пластическими приемами преобразования изображения и композиционными построениями. В практической работе студенты находят способы развития изобразительной формы средствами художественно-пластических преобразований, разрабатывают оригинальное решение образа в формальной композиции на основе заданных изобразительных элементов. Поиск конструктивной идеи в формальной композиции в заданиях-упражнениях направлен на синтезирование студентами элементов изображения в целостную композицию, где формально-пластические средства подчиняются идейному замыслу. 3. *Творческо-исследовательский (заключительный) этап.*

Задачи обучения: создание грамотной и гармоничной композиции при выразительном решении образа и свободном владении художественным материалом, выработка индивидуального стиля (почерка) при использовании арсенала формальных средств изображения, формирование культуры подачи (оформления и экспозиции) произведения. Содержание курса включает темы, связанные с вопросами образно-пластического решения композиции в материале. Основные задачи данного этапа заключаются в использовании традиционных художественных материалов, техник и тех-

нологий в поиске выразительного решения образа и в оригинальном воплощении идеи посредством современных экспериментальных технологий. Итак, практическое освоение основных положений формальной композиции на различных этапах обучения студентов по дисциплинам художественно-проектного цикла в ходе систематично спланированного учебного курса способствует активному и целенаправленному развитию творческого потенциала будущего специалиста.

Т.В. Барсукова, Ю.В. Рукавишникова

Формирование навыков дизайнерской стилистики

Методика качественного обучения рисунку должна быть ориентирована на будущую деятельность дизайнера - создателя новых универсально значимых и эстетических проекций и наряду с другими дисциплинами воспитывать и развивать в будущих дизайнерах конструктивно-аналитическое мышление и умение графическими способами, средствами и приемами выражать дизайнерские идеи. По сложившимся традициям академической школы в преподавании рисунка применяется «точная» манера исполнения, заставляющая всех обучающихся освоить навыки «штудийного» (тщательно выверенного) рисования. Это дает возможность формирующемуся визуальному мышлению глубоко и обостренно прочувствовать объект изображения, а также сохранить информацию в зрительной памяти, причем, чем внимательнее и серьезнее происходит процесс познания окружающего мира через призму рисунка, тем в дальнейшем проще и свободней формируется пространственно-аналитический и проектировочный потенциал будущего специалиста. Практика преподавания показывает, что будущему специалисту необходимо с первых шагов не только «штудировать» натуру, но и пытаться осваивать и совершенствовать приемы конструктивно – аналитического преобразования формы. В изобразительном искусстве существует большое разнообразие способов и приемов графической интерпретации. Дизайнер, анализируя и размышляя над формой, пытаясь трансформировать ее внешний вид, осуществляет тот же творческий процесс, что и художник, но отличие работы дизайнера состоит в том, чтобы создать универсальную, функционально – адаптиро-