

Декоративная композиция как средство развития образного мышления обучающихся в системе дополнительного образования

Минсабирова Венера Нашатовна, кандидат педагогических наук, доцент
Толстопятова Арина Сергеевна, студент
Елабужский институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет

В статье рассматривается декоративная композиция как средство развития образного мышления обучающихся в системе дополнительного образования. Авторами предложен возможный алгоритм упражнений, способствующий обучению и развитию образного мышления учащихся в системе дополнительного образования при изучении декоративной композиции, а также представлены основные средства, этапы выполнения творческих работ обучающимися.

Ключевые слова: декоративная композиция, система дополнительного образования, образное мышление.

Система дополнительного образования — особый вид образования, направленный на развитие различных творческих качеств обучающегося. Главной её целью является приобретение необходимых знаний и потребностей в саморазвитии и творчестве, профессионального и личностного самоопределения. Общеразвивающие программы в системе дополнительного образования реализуются по шести направлениям: спортивные, художественные и музыкальные школы, музеи, библиотеки, различные клубы и секции.

В образовательных организациях дополнительного образования, таких как художественные школы и школы искусств, учащиеся изучают базу художественно-графических дисциплин и декоративно-прикладного искусства. Обучение в данных образовательных организациях способствует развитию базовых знаний и навыков в изобразительном искусстве, применению полученных знаний на практике, а также развитию творческого начала обучающегося.

На сегодняшний день, в художественных школах и школах искусств, существует проблемы, одна из которых заключается в создании оптимальной методики и упражнений для изучения декоративной композиции как средства развития образного мышления обучающихся. Она существует из-за постоянно меняющихся образовательных и социокультурных требований к методике и материалу, который необходим для владения базовыми навыками и знаниями в данной сфере системы дополнительного образования.

Необходимость изучения композиции обусловлена её необходимостью для организации любого вида художественных форм - объемной, изобразительной или литературной, так как она является одним из важнейших её компонентов. Данный элемент позволяет придать произведению единство и целостность, подчиняя все его детали друг другу, соотнеся их с общей идеей художника.

Декоративная композиция, как часть композиции имеет высокую степень выразительности и включает в себя элементы стилизации и абстракции, благодаря чему усиливается ее эмоциональное и чувственное восприятие. Целью создания декоративной композиции является достижение наибольшей выразительности в изображении. Художник почти полностью отказывается от изображения реальных предметов окружающего мира для получения желаемого результата. Итогом служит создание совершенно

нового декоративного изображения, которое не имеет сходство с реальными объектами окружающего мира.

Зная композиционные особенности и закономерности декоративной композиции, можно создавать изображения, при которых используемые при их создании средства и приемы способствуют пробуждению творческой деятельности и развитию художественных способностей. Именно благодаря этим особенностям изучение основы декоративной композиции включено в образовательный процесс художественных учреждений дополнительного образования.

В качестве основных средств, передающих основной смысл и идею изображения используют: ритм, симметрию, равновесие, асимметрия, контраст и нюанс.

Ритм — представляет собой повторяющееся чередование фигур, объемов, различных оттенков цвета через определенные интервалы. Группу таких чередующихся объектов или фигур принято называть ритмическим рядом или же композиционным строем в картинной плоскости. Каждый такой ряд имеет главную фигуру, которая притягивает на себя внимание, — акцент. Промежутки между элементами в ритмическом ряде называют интервалами, а пространства, отделяющие один ритмический строй от другого — паузами. Благодаря использованию того или иного ритмического строя художественным произведениям можно придать различную эмоциональную окраску и движение.

Симметрия — является одной из важнейших особенностей декоративной композиции. Обычно под данным термином подразумевают зеркальную симметрию, которая характеризуется соразмерностью и правильностью в расположении частей целого. Пример использования данной особенности можно встретить в природе, например, симметричным является строение бабочки. Если рассматривать ее построение относительно середины, то можно заметить, что все ее правые части равны левым и одинаково расположены. Данную закономерность можно наблюдать и в растениях, что позволяет использовать симметрию при построении декоративных цветочных композиций.

Равновесие — представляет собой состояние композиции, при котором все ее элементы сбалансированы между собой. Оно зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра, от пластического и ритмического

построения композиции, от ее пропорциональных членений, от цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т. д. Простейшим средством достижения равновесия в декоративной композиции является симметрия. Добиться ее можно и при определенных сочетаниях «тяжелых» и «легких» фигур [1, с. 8]

Асимметрия в искусстве как художественный приём, вносит в композицию разнообразие, помогает выразить динамичность действия, показать естественность и непринужденность движения, разнообразить композицию. Она является полной противоположностью симметрии. В асимметричной композиции симметрия может быть немного нарушена, либо отсутствует полностью. Элементы композиции могут быть расположены в одной части изображения и нести там большую нагрузку. Пример использования асимметрии также можно найти в природе. Например, человеческое тело: одна половина лица может отличаться от другой расположением глаз, бровей, изгибом губ, руки и ноги могут иметь незначительные отличия по длине или толщине.

Контраст — он характеризуется наличием нескольких признаков и качеств в каждом элементе, обладающих противоположными характеристиками. Данная особенность декоративной композиции позволяет усилить ощущение противоположности объектов, их частей или признаков. Композиция, в которой наиболее ярко выражено различие между фигурами (объемами) по форме, тону, цвету и другим изобразительным качествам, построена на контрастных отношениях. Используется, как правило, для передачи противоположных начал: жары и холода, активного движения и неподвижности, твердости и мягкости, веселья и грусти [1, с. 56].

Нюанс, как и контраст, выражается в движении и в величине, в форме, цвете, фактуре, светлоте и в конструкции. Чаще всего он предстает собой оттенок или тонкое различие, едва заметный переход одного цветового тона в другой, одной светотеневой градации в другую. Нюанс является противоположностью контрасту. В случае использования контрастного сочетания признаков предмет становится очень заметным, для того чтобы объект имел вид гармоничного и целостного организма, необходимо уравновесить его части и их схожесть и подобие. В этом и заключена основная сущность нюанса.

Использование декоративной композиции в обучении также способствует развитию образного мышления у обучающихся. Образное мышление формируется благодаря развитию таких качеств мышления, как творческое восприятие, воображение, логичность, креативность, память, анализ и сопоставление и т.д.

Наглядно-образное мышление — характеризует собой способность учащихся применять ранее увиденный материал или знания в процессе выполнения заданий. Образное мышление (как часть творческого мышления) — основной функцией образного мышления является создание и использование образов [2, с. 217].

Образное мышление в контексте искусства представляет собой продукт творческой деятельности художника. Такое мышление тесно связано с творче-

скими способностями, с художественной наблюдательностью, с духовными качествами личности.

Выделяют три этапа развития художественно-образного мышления у детей и подростков:

1. Этап подражания, служащий для выработки умений и навыков.

2. Этап развития художественно-образного мышления, необходимый для преемственности прежних форм художественной культуры и выработки у учащихся определенного типа художественно-образного мышления, ограниченного рамками определенной художественной культуры.

3. Этап творческого развития художественно-образного мышления, необходимый для дальнейшего развития культуры в целом и развития оригинальности и неповторимости мышления в частности.

Для создания оптимальной методики и упражнений для изучения декоративной композиции как средство развития образного мышления обучающихся в системе дополнительного образования, мы разработали 7 базовых тем и заданий с их кратким описанием, которые бы способствовали этому в процессе обучения.

1. Изобразительные средства для создания декоративной композиции.

В самом начале своего обучения, учащимся можно давать такие задания, в которых используются только два цвета. Ученики могут изобразить все, что угодно с помощью линий и пятен — растения, животных, насекомых, деревья, предметы быта и интерьера, человека. Главным условием, при выполнении данного задания является использование лишь контура и силуэта, т.е. чтобы учащиеся рисовали линией и заполняли силуэты одним сплошным цветом, без промежуточных тонов и объема. Такое ограничение побуждает к развитию образного и ассоциативного мышления [3]. Для начала можно использовать только одну линию и постепенно добавлять или менять изображение. Например, в следующем задании использовать только пятно, после, можно сочетать и линию, и силуэт. Такие упражнения помогают развивать образное мышление, которое лежит в основе декоративного искусства. Очень часто в декоративной композиции используется плоскостное решение, где отсутствует объем и пространство. Именно поэтому данные упражнения помогут начинающим художникам в начале освоения декоративного искусства.

2. Ритм в композиционном построении: симметрия, асимметрия, статика, динамика, сгущение и разрядка.

После изучения и выполнения первой темы и заданий, обучающимся необходимо изучить особенности размещения контуров и силуэтов на формате, чтобы не возникало чувство пустоты или наоборот нагромождения. Поэтому в данной теме следует рассмотреть такое понятие как ритм. Его можно увидеть в чередовании форм, цвета, разных тонов, в чередовании и размещении различных объектов. При выполнении заданий, связанных с ритмом, следует помнить, что от расположения, размера и цвета элементов в рисунке зависит его динамика и естественность. Располагая элементы в рисунке, на одинаковом расстоянии друг от друга, художник риску-

ет получить скучное и неестественное изображение. Если нарисовать один элемент ближе к другому, третий дальше от предыдущего, то образуется как бы мелодия: ближе — дальше, крупнее — меньше, реже — чаще. Еще очень важно передавать ритм в размерах различных объектов. Например, в натюрморте чаще всего ставят предметы по такому правилу: большое, среднее, малое. Т.е. предметы должны быть разной величины, разного размера. Это делает постановку интересной и динамичной. Также использование двух основных типов композиционного построения — симметрии и асимметрии в композиции, влияет на то, как будет располагаться композиционный центр — по буквальному центру листа, а может быть смещен в правую или левую стороны. Таким образом, художник может создать и ощущение динамичности (движения) в композиции, а может создать и ощущение статики (неподвижности). Ведь симметрия ассоциируется со статичностью, а асимметрия с динамичностью.

3. Понятие образа. Стилизация и художественная трансформация.

В данной теме изучается понятие образа, трансформация формы и её стилизация. Образ принято считать подобием воспроизводимого объекта, в котором передаются только несколько его характеристик. При трансформировании формы, художник, видоизменяет и преобразует рисунок, но характер изображаемого объекта остается узнаваемым. К основным приемам трансформации можно отнести создание силуэта по форме образующей линии. Образующая линия — линия, лежащая в основе формы объекта. Т.е. художник воплощает эту линию с помощью геометрических фигур, абстрактных пятен, штрихов, линий и т.п. Ярким примером трансформации и стилизации может служить создание логотипов. Так как при создании значка, используется изображение силуэта выбранного объекта, или же его изображение с помощью различных геометрических фигур. Характер и стиль этого объекта должен хорошо угадываться, так как в этом и заключается суть трансформации и стилизации [3].

4. Декоративная стилизация силуэтов.

После изучения и создания основных объектов композиции путем стилизации и трансформации, следует приступить к их декоративному решению. Уже существующий силуэт можно целиком окрасить просто одним цветом или заполнить текстурой, но можно внутреннее пространство силуэта разбить на несколько частей. Форма этих фрагментов может быть разной, однако если она будет основана на образующей линии, повторяющей форму предмета, то это будет выглядеть гармонично. После их можно заполнить цветом, текстурой или орнаментом. Заполнив внутреннюю пустоту силуэта, таким образом, мы придадим ему особую выразительность и красоту. Кроме самих предметов, необходимо создать фон, который в декоративной композиции является условным и может быть абстрактным и состоять из вымышленных декоративных элементов.

При заполнении предметов и фона декоративными элементами, необходимо помнить о преобладании какого-либо мотива. Если представить композицию из треугольников, прямоугольников и окружностей,

то какая-то одна из этих фигур должна быть главной. Декоративное заполнение силуэтов тоже может состоять из орнаментов с прямоугольным, треугольным и круглым мотивом. Но какой-либо один мотив должен быть преобладающим и основным [3].

5. Текстура и фактура.

В декоративной композиции изображение чаще всего не имеет светотени, а является плоским, т.е. условно-декоративным. При таком решении художник может просто окрасить нужный фрагмент рисунка одним цветом или же заполнить фрагмент текстурой. Текстура — представляет собой внешний вид поверхности, который зависит от внутреннего строения материала: дерево, камень, кирпич, ткань, стекло, бумага и т.д. В реальной работе над графической декоративной композицией эти фактуры и текстуры можно получить разными способами. Даже обычным карандашом можно проработать плоскость штриховкой, точечной, пунктирной и т.п. Еще можно наклеивать кусочки ткани, фактурной бумаги, кожи, обои и т.п. В композиции должна быть выбрана определенная техника исполнения. Не следует увлекаться, добавляя все новые различные текстуры в композицию. Лучше всего ввести одну-две текстуры, а остальное прокрасить краской. Поэтому в использовании текстур важно чувство меры, также как оно необходимо и в любых других областях [3].

6. Беспредметная ассоциативная композиция.

В декоративной композиции в основу изображений берутся, прежде всего, силуэты предметов и объектов окружающего нас мира. Для того чтобы трансформировать эти формы необходимо уметь использовать беспредметную ассоциативную композицию, в которой нет реальных объектов. Т.е. изображаются только абстрактные фантастические формы, которые в реальном мире могут и не существовать.

Когда мы видим что-либо, и при этом на память приходят какие-либо образы или воспоминания — это называется ассоциацией. Если у художника развито такое ассоциативное мышление, то у него не будет проблем с трансформацией, созданием оригинального образа, творческим процессом. Поэтому эта тема очень важна на уроках композиции [3].

7. Душевное состояние в декоративной композиции.

Произведения изобразительного искусства влияют на чувства подобно музыке. Если на картине изображена стремительность, скорость, полет, то зритель это будет чувствовать. Если это радость, веселье, то и зритель должен почувствовать соответствующие эмоции. Помимо сюжета, необходимо подключать цвет, тон, ритм, форму и её расположение [3].

Подводя итоги можно сделать вывод, что развитие у обучающихся образного мышления в системе дополнительного образования возможно, как один из возможных вариантов, в процессе изучения базовых тем и заданий по декоративной композиции. Для развития образного мышления у учащихся целесообразно во время обучения знакомить их с такими основными средствами, передающих основной смысл и идею изображения в декоративной композиции

как: ритм, симметрию, равновесие, асимметрия, контраст и нюанс. Пошаговое изучение и обучение декоративной композиции с помощью разработанных тем и заданий, способствует усвоению и закреплению полученных знаний и умений, и умению применять их на практике. Данные темы и упражнения могут быть полезны в процессе усвоения знаний и

развитии образного мышления обучающихся в системе дополнительного образования, которые, в свою очередь, будут содействовать развитию творческих качеств личности, навыков в изобразительном искусстве, профессионального и личностного самоопределения обучающегося.

Литература:

1. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г. М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.
2. Узнадзе Д. Н. Общая психология / Д. Н. Узнадзе. – М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004. – 413 с.
3. Епишин А. Учебные пособия по изобразительному искусству [Электронный ресурс] // Декоративная композиция в художественной школе: [сайт]. [2019]. URL: http://zaholstom.ru/?page_id=33 (дата обращения: 01.05.2019).