

УДК: 745; 378

Бортникова Наталья Вячеславовнадоцент кафедры компьютерных технологий
и художественного проектирования**Bortnikova N. V.**E-mail: bortnicova.natasha@yandex.ruФедеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution
of Higher Education «Udmurt State University»
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Университетская, д. 1, Россия, 426000
Тел.: +7(3412)68-16-10

КОМПОЗИЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО- ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ

COMPOSITION AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND IMAGINATIVE THINKING

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам развития художественно-образного мышления студентов через процесс создания формальных композиций. Научная новизна исследования заключается в апробации авторской методики в рамках экспериментального творческого задания по дисциплине «Теоретическая композиция», разработанной для студентов направления Прикладная информатика. Будущим программистам необходимо мыслить не только знаками и символами, заключенными в основных конструкциях, кодировках и языках программирования, но и формальными средствами изображения. В результате представленный алгоритм можно считать одним из методов в развитии ассоциативного и художественно-образного мышления, что очень важно в учебном процессе и профессиональном росте студентов.

Ключевые слова: композиция; художественный образ; ассоциативно-образное мышление; формальная композиция; графические средства; образовательный процесс.

Abstract. The article is devoted to topical issues of the development of artistic and imaginative thinking of students through the process of creating formal compositions. The scientific novelty of the research lies in the approbation of the author's methodology within the framework of an experimental creative task in the discipline "Theoretical composition", developed for students of the direction "Applied Informatics". Future programmers need to think not only with signs and symbols contained in basic constructions, encodings and programming languages, but also with formal means of image. As a result, the presented algorithm can be considered one of the methods in the development of associative and artistic-imaginative thinking, which is very important in the educational process and professional growth of students.

Key words: composition; artistic image; associative-imaginative thinking; formal composition; graphic means; educational process.

Предметно-средовое пространство, окружающее человека, порождает собой сложный комплекс различных осознаваемых и неосознаваемых процессов и явлений, которые несут в себе какую-либо информацию и могут быть выражены через художественные и ассоциативные образы, наполненные определенными смысловыми значениями.

Испокон веков человек воспринимает окружающее его пространство как некий знак, символ, образ посредством чувств, эмоций и ментальных переживаний. Понятие «образ» довольно сложное и многогранное, имеющее несколько трактовок в зависимости от сферы его использования и применения. В энциклопедии эпистемологии и философии науки читаем: «Образ – результат преобразования объекта в сознании человека, способ осмысления действительности; понятие, являющееся неотъемлемым компонентом психологического, философского, социологического и эстетического дискурсов. Соответственно различают психологический, познавательный (гносеологический), художественный и др. образы. <...> Образ, понятый как синтез наглядности и абстрагирования, является результатом продуктивной деятельности воображения, создающей различные модели и конструкции, проводящей мысленные эксперименты» [5]. Одной из разновидностью понятия «образ» является «художественный образ». В словаре по культурологии дано такое определение. Художественный образ – это «форма отражения (воспроизведения) объективной действительности в искусстве с позиций определенного эстетического идеала. Воплощение художественного образа в разных произведениях искусства осуществляется с помощью разных средств и материалов (слово, ритм, рисунок, цвет, пластика, мимика, киноmontаж и др.). С помощью художественного образа искусство осуществляет свою специфическую функцию – доставлять человеку эстетическое наслаждение и побуждать художника творить по законам красоты» [10].

Большим потенциалом для развития ассоциативного, художественно-образного мышления обладает такая дисциплина, как композиция, которая помогает раскрыть понятия образа и воображения, так как «образ в дизайне –

идеально-чувственное предметное представление смыслов и идей, возникающее в процессе формирования замысла, проектирования, создания и восприятия вещи» [7, с. 166]. Поэтому формирование ассоциативного и художественно-образного мышления является одной из основополагающих задач в рамках развития личностных качеств студента и его дальнейшего профессионального роста и мастерства, что и определяет актуальность данного исследования.

Цель исследования – развитие ассоциативного и художественно-образного мышления студентов посредством изучения законов композиции.

Из обозначенной цели определим следующие задачи: проанализировать существующие научные и учебно-методические наработки в рамках темы исследования; апробировать результаты творческого задания по композиции, направленного на овладение композиционными выразительными средствами, формирование и развитие ассоциативно-образного мышления и художественного вкуса студентов.

Теоретической базой исследования по проблемам изучения образа, художественного образа, ассоциативно-образного мышления в искусстве и в социокультурном пространстве послужили труды таких мыслителей, как В. П. Зинченко [4], З. Фрейд [9], К. Г. Юнг [11] и др.

Художественный образ и ассоциативно-образное мышление в композиции рассмотрены Р. В. Биценко [1], А. К. Векслер [3], Т. Г. Русаковой [6] и др.

Художественный образ представляет собой довольно многогранное явление, которое в изобразительном искусстве и дизайне может быть выражено в различных формах художественной деятельности, например, в небольших по размеру композициях. Изобразительно-выразительными средствами в данном случае служат графические средства композиции – точка, линия, пятно, тон и цвет, которые призваны воздействовать на зрителя и тем самым отображать определенный эмоциональный смысл произведения. Всему этому посвящена

дисциплина «Теоретическая композиция», разработанная для студентов направления Прикладная информатика.

Как показала практика, будущим программистам необходимо мыслить не только знаками и символами, заключенными в основных конструкциях, кодировках и языках программирования, но и формальными средствами изображения (плоскость, объем, масса и др.), то есть изображения, имеющего беспредметную или абстрактную структуру визуальной подачи материала. Данный подход играет немаловажную роль и помогает взглянуть под другим углом на «привычные» для программиста задачи, и, следовательно, признаны только усилить символический и знаковый язык будущего специалиста.

Целью освоения дисциплины «Теоретическая композиция» являются: активизация творческой инициативы студентов при ознакомлении их с основными свойствами композиции и закономерностями организации плоскостных и объемно-пространственных форм, а также формирование практических навыков работы с композицией; формирование знаний и практических умений разработки композиции, составляющих основу профессиональной грамотности, художественно-образного мышления и практического мастерства.

Задачи освоения дисциплины: обеспечить студентов систематическими знаниями в области композиции, которые позволят грамотно выполнять проектную работу, создавать образно-ассоциативную формальную композицию, опираясь на анализ художественной формы.

Курс состоит из теоретических и практических занятий. В рамках практических занятий было разработано творческое задание на тему «Художественный образ». Данное задание является итоговым за первый семестр. Оно нацелено на закрепление полученных за семестр знаний и приобретенных умений, а также на формирование художественно-образного восприятия темы в форме формальной (абстрактной) композиции.

Перед тем, как приступить к выполнению данного задания, студенты знакомятся с графическими средствами композиции, познают тайны цветовых

гармоний, изучают единство и содержание формы, знакомятся со средствами гармонизации и соразмерности композиции, изучают развитие композиционных приемов в различных течениях искусства, в культурах разных народов. Также в рамках дисциплины «Теоретическая композиция» студенты знакомятся с основными понятиями, базовыми приемами, принципами и художественными средствами построения композиции.

Рассмотрим подробнее алгоритм разработанного задания.

Выполнение данного задания начинается с небольшой игры. Игра как метод обучения способствует более быстрому восприятию и осмыслению заданной темы. Перед студентами ставятся две шкатулки или коробки, в каждой из них лежат свернутые в трубочки листы бумаги. В первой шкатулке (коробке) на листах бумаги прописаны различные средства гармонизации композиции (симметрия/асимметрия, статика/динамика, метр/ритм, контраст/нюанс и др.), в другой – изобразительные средства композиции, представленные в двух вариациях: графической (точка, линия, пятно) и цветовой (цветовые гармонии). Студенты вытягивают по одному свернутому листу из каждой шкатулки (коробки). Далее студентам из заданных средств гармонизации необходимо на бумаге формата А4 составить композицию 8*8 см, далее ее продублировать и задекорировать обе композиции теми графическими и изобразительными средствами, которые прописаны на листе бумаги, которую вытянул студент из коробки № 2. В итоге выполненное задание должно представлять собой лист формата А 4 с двумя композициями на листе, одна выполнена в черно-белой графике, другая в цвете.

Рассмотрим несколько работ студентов, выполненных на данную тему.

Первая работа. Студенту выпали такие средства гармонизации композиции, как диссимметрия, динамика, композиционный центр, и такие изобразительные средства композиции, как линия, точка и родственные цвета, светлая цветовая гамма.

Композиция построена по диагональной оси, протяженной с левого нижнего угла до правого верхнего угла, и раскрывает такое средство

гармонизации композиции, как динамика. В качестве основных изобразительных элементов студент выбрал ромбы разных размеров и углы, что также придает композиции динамичную структуру. В центре композиции размещена группа больших и малых ромбов, подчеркнутых такими геометрическими фигурами, как углы. Данная группа и является композиционным центром работы. Сама композиция представляет собой пересечение ромбов и углов, как бы нанизанных на диагональную ось, которая делит композицию на две одинаковые части и показывает композицию в виде зеркальной симметрии. Диссимметрия в работе показана незначительными изменениями размеров маленьких ромбов, которые расположены в углах большой центральной фигуры.

Далее перед студентом стояла задача – продублировать композицию и задекорировать их. Так, первая композиция была задекорирована с помощью таких графических средств, как точка и линия. Композиционный центр был усилен утолщением границ ромба и задекорирован мелкими точками. Также точками были задекорированы ромбы, располагающиеся на концах диагональной оси композиции. Тонкими линиями, расположенными близко друг к другу, задекорирован фон композиции, что сразу же определило тональную основу всей композиции.

Вторая композиция решена в цвете. Студентом выбрана родственная цветовая гармония: желтый, оранжевый и светло-оранжевые оттенки, которые придают композиции яркость, сочность. Этот эффект достигается и благодаря тому, что сами ромбы выкрашены в яркий желтый цвет с ярко-оранжевой окантовкой. Они выделяются на сдержанном светло-оранжевом фоне. Благодаря подобранному тоновым отношениям композиция в целом гармонична и целостна.

Вторая работа. Студенту выпали такие средства гармонизации композиции, как симметрия, нюанс, закрытая композиция, и такие изобразительные средства композиции, как линия, пятно и цветовая гармония – триада.

Работа представляет собой закрытую композицию с четко очерченными формами в виде наложенных друг на друга квадратов. Данная фигура напоминает своими очертаниями бабочку. Квадраты расположены по диагональной оси, протяженной с левого нижнего угла до правого верхнего угла. Данная ось делит композицию на две равные части и раскрывает такое средство гармонизации композиции, как симметрия. Квадраты незначительно различаются по размеру. Данный прием показывает нюанс композиции.

Далее композиция была продублирована. Первая композиция задекорирована с помощью графических средств – пятна и линии. Группа из малых квадратов, своими очертаниями напоминающая тельце бабочки, задекорирована чередующимися пятнами и часто расположенными линиями, что сразу же придает композиции тон. В качестве уравнивающих тоновых пятен задекорированы небольшие квадраты, расположенные в углах двух больших квадратов и напоминающие своими очертаниями крылья бабочки.

Вторая композиция решена в цвете. Студентом выбрана цветовая гармония – триада: желтый, красный и синий. Желтому цвету отведена главная роль, которая придает работе яркость, энергичность. Им покрыты два больших квадрата. Центральная группа из малых квадратов, расположенная по диагональной оси и напоминающая тельце бабочки, решена в виде чередования красного и синего цветов.

Студенты с выполнением данного задания справились довольно легко, проявили большой интерес к данной теме, несмотря на то, что по ходу выполнения заданий возникали некоторые затруднения. Студентам-программистам оказалось несколько затруднительно отойти от изобразительной подачи темы и перейти на абстрактные и геометрические формы, применяемые в дизайне и изобразительном искусстве, а не в программировании. Но по окончании всех работ в блоке трудности были преодолены.

В качестве положительных моментов можно отметить следующее. Игра как формат проведения занятий оказалась увлекательной и интересной, это способствовало более плодотворному усвоению изучаемого материала по дисциплине «Теоретическая композиция». Студенты во время выполнения задания проявили заинтересованность, активность, усердие, вдумчивость, сосредоточенность. Такой формат проведения задания позволяет гораздо легче запомнить информацию, полученную на занятиях, и помогает студентам проявить свои творческие способности и более осмысленно подходить к решению поставленных перед ними задач.

Несмотря на разнообразие методик, которые направлены на развитие художественно-образного мышления студентов, автором разработан свой алгоритм проведения занятий в рамках дисциплины «Теоретическая композиция». Представленный алгоритм выполнения задания позволяет взглянуть на окружающую действительность с нового ракурса. А игровой момент развивает мышление, способствует творческому познанию мира, самовыражению и эмоциональному высвобождению своего «я» через работу. Данный метод является одним из самых простых, но в то же время действенных методов в генерации новых идей или принятии нестандартных решений, что очень важно будущим программистам. Таким образом, композиция как дисциплина органично вписывается в образовательный процесс и наравне с дисциплинами прикладной информатики призвана улучшить профессиональную подготовку студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Биценко Р. В.* Развитие художественно-образного мышления в процессе создания ассоциативной композиции // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2019. № 3 (51). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvenno-obraznogo-myshleniya-v-protssesse-sozdaniya-assotsiativnoy-kompozitsii> (дата обращения: 21.11.2023).
2. *Бортникова Н. В.* Развитие ассоциативно-образного мышления в процессе создания цвето-графических композиций // Манускрипт – Тамбов: Грамота, 2021. Том 14. Выпуск 5. С. 1008–1012.
3. *Векслер А. К.* Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога: Дис. канд. пед. наук. СПб., 2011. 278 с.

4. *Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю.* Формирование зрительного образа. М.: Изд-во МГУ, 1969. 107 с.

5. Образ. [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/epistemology_encyclopedia/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7 (дата обращения: 20.11.2023).

6. *Русакова Т. Г., Шлеюк С. Г., Левина Е. А.* Коллаж как метод в системе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров // Вестник ОГУ. 2014. №5 (166). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kollazh-kak-metod-v-sisteme-professionalnoy-podgotovki-studentov-dizaynerov> (дата обращения: 21.11.2023).

7. *Устин В. Б.* Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие. М.: АСТ; Астрель, 2007. 239 с.

8. *Филиппова Г. С.* Развитие ассоциативно-образного мышления студентов // Образование и наука. Известия УРО РАО. 2009. № 5 (62). С. 105–110.

9. *Фрейд З.* Толкование сновидений. [Электронный ресурс]. URL: https://www.koob.ru/freud_zigmind/the_interpretation_of_dreams (дата обращения: 13.11.2023).

10. Художественный образ. [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/culturology/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7 (дата обращения: 20.11.2023).

11. *Юнг К. Г.* Сознание и бессознательное. М.: Университетская книга; АСТ, 1997. 544 с.