

И.А. Пьянков

*ГБОУ СПОК СО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра»,
преподаватель, член Союза художников России*

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

В условиях перехода школ искусств России на предпрофессиональный уровень образования, взаимосвязь образовательных систем «Школа – Училище – ВУЗ» приобретает особую актуальность. Важнейшей задачей художественного образования является сохранение традиций русской академической реалистической школы и знакомство с ее базовыми принципами в детских школах искусств при обучении на предпрофессиональных программах в сфере изобразительного искусства, в частности, на программе «Живопись». Цель данной публикации – обобщить накопленный методический опыт, приобретенный во время обучения в институте имени И.Е. Репина (Санкт-Петербург) и преподавания в Свердловском художественном училище имени И.Д. Шадра (Екатеринбург) для дальнейшего использования в работе с учащимися детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств.

Станковая композиция является важнейшим предметом на протяжении всего курса обучения в ДХШ. От правильно выбранной методики преподавания композиции зависит успех обучения детей изобразительному искусству и подготовки их к дальнейшему поступлению в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Значение этого предмета трудно переоценить. Он помогает формированию творческого мировоззрения и развивает образное мышление, способствует выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся, воспитанию и развитию их художественного вкуса. Станковая композиция – предмет очень сложный для освоения, поэтому в процессе обучения детей и подростков особенно важна

роль преподавателя – его грамотность, умение заинтересовать учащихся и донести до них важность знания основ композиции в их дальнейшей творческой жизни. Такое лидерство, несомненно, предполагает постоянное самообразование и творческую работу самого преподавателя над совершенствованием методики и своих профессиональных компетенций.

Прежде чем приступить к основным заданиям по учебному предмету «Станковая композиция», я предлагаю учащимся выполнить несколько упражнений, целью которых является активизация творческого мышления, применение на практике основных законов композиции. Данные упражнения можно выполнять на любом этапе обучения, корректируя задачи в соответствии с возрастом обучающихся. Во время выполнения предлагаемых упражнений, учащиеся знакомятся с новым для большинства из них материалом – темперой.

Почему именно темпера? Главным ее достоинством является то, что темпера быстро сохнет и после высыхания создает нерастворимую пленку. Это дает возможность быстрее и смелее менять силуэт пятна в тональном эскизе. В работе с цветом верхний слой краски не смешивается с предыдущим, что позволяет избавиться от так называемой «грязи». Так же темпера при высыхании не очень изменяется в тоне, в отличие от гуаши. Начиная с первых упражнений, предлагаю учащимся сразу работать кистью, без выполнения предварительного рисунка карандашом.

Упражнение 1. «Натюрморт»

1. Просмотр репродукций картин известных мастеров, работающих в жанре натюрморта – Коржева, Стожарова, Моисеенко, Никича, Сезанна, Шардена. Анализ произведений с рассказом о принципах постановки натюрморта, о сопоставимости предметов, их размеров и фактур, о законах равновесия, ритме, пятне.

2. Учащиеся создают натюрморт из принесенных заранее предметов, различных по форме, размеру и фактуре. Обсуждение результата. Корректировка натюрморта педагогом с объяснением.

3. Эскизы натюрморта в тоне. На формате А3 выполняются несколько вариантов компоновки натюрморта в тоне. Активизация абстрактного мышления, знакомство с материалом, работа пятном.

Упражнение 2. «Пейзаж»

1. Просмотр и анализ произведений известных мастеров – Мыльникова, Моисеенко, Пластова. Разговор о том, как состояние окружающей природы в картине помогает передать внутреннее состояние человека.

2. Средствами тона передать различные состояния одного и того же заданного пейзажа (вечер, утро, туман, гроза, весна, теплая осень и др.) Или усложненный вариант – передать чувства и их оттенки (радость, грусть, горе, печаль, любовь). Задание выполняется темперой (к саже газовой и белилам добавляется дополнительный цвет – сиена натуральная или охра светлая).

Упражнение 3. «Эскиз по музыкальному произведению»

1. Учащимся предлагается выполнить эскиз по мотивам песни. Использую в основном песни из репертуара О. Митяева, так как его песням свойственны тонкая передача настроения и ясная сюжетная линия. В песнях он использует не абстрактные образы, а образы, имеющие конкретные очертания. («Не перроне разлук», «Одноклассница» и др.). Конечно, педагог может отдать предпочтение другим музыкантам. Учащимся на начальном этапе автор облегчает задачу тем, что задает сюжетную линию и общее настроение. Их задача – передать это настроение средствами изобразительного искусства, передать через состояние природы – состояние человека.

2. Эскиз выполняется темперой в тоне (к саже газовой и белилам добавляется дополнительный цвет - сиена натуральная или охра светлая).

После выполнения предварительных упражнений переходим к основному заданию - композиции на заданную тему. Важную роль для достижения грамотного результата играет поэтапное ведение работы над композицией от выбора темы и сюжета до итогового варианта, с определением сроков выполнения каждого этапа. Учащийся обязательно должен пройти все этапы

ведения работы, не засиживаясь долго на одном этапе и не перескакивая через них. Это дисциплинирует и приучает к профессионализму.

I. Выбор темы и сюжета

Для достижения результата важна правильная постановка задачи, которая начинается с названия темы. Например, композицию на тему труда я назвал «Все профессии важны». В самом названии темы учащимся дается установка - не просто сделать документальный репортаж или фотографию человека за работой, а именно показать свое отношение к человеку этой профессии и передать это зрителю. Перед началом работы проводится вводная беседа, на которой педагог объясняет тему и возможные варианты сюжетов, этапы ведения и сроки выполнения работы, показывает и проводит анализ композиционного построения произведений мастеров на данную тему (например, Пластова, Попкова, Коржева, Моисеенко). Далее каждый учащийся составляет список профессий и сюжетов, которые подкрепляет первоначальными карандашными форэскизами. Выбирая тему и сюжет, учащийся должен для себя ясно сформулировать, что он хочет изобразить и уметь рассказать это словами. Важно постоянно задавать себе вопрос – Зачем я это делаю? Что хочу сказать зрителю? Однако, крайне важно заметить, задача педагога – помочь учащемуся создать обобщенный художественный образ, а не повествование, литературность или показ сиюминутного действия.

II. Сбор материала

Важным этапом работы над композицией является сбор материала. Идеальный вариант, когда поводом к созданию композиции будет увиденный в жизни сюжет, подсмотренная сценка. Здесь достаточно обойтись натурным материалом – зарисовками и этюдами с натуры. Другое дело - научиться видеть. Для этого необходимо постоянно делать наброски и зарисовки с натуры, стараться заметить и разглядеть красоту в обыденных вещах, смотреть на обычные явления с иного ракурса. И тут очень важна роль педагога. На начальных этапах обучения нужно выходить с детьми на улицу и помогать находить интересные темы и сюжеты для композиций, или показывать, как

можно сделать иначе много раз виденный сюжет или мотив. Наряду с натурным материалом, ведется сбор фотоматериала, просмотр картин известных мастеров на данную тему, художественных и документальных фильмов.

III. Форэскиз

Форэскиз – эскиз небольшого размера, без проработки деталей, выполняемый с целью поиска основной идеи, определения композиции и общего тонального и цветового решения.

Когда выбран сюжет и собран первоначальный натурный и документальный материал, учащиеся приступают к выполнению тональных форэскизов. Как правило, выполняется два-три эскиза формата А5. Материал выполнения – темпера. Задача при выполнении форэскизов – определить формат, композиционное решение, интересный силуэт пятна, тон будущей работы. В процессе их выполнения проводятся как индивидуальные консультации, так и коллективные обсуждения. После того, как утвержден форэскиз, интересно решенный формально и наиболее полно раскрывающий тему, учащимся предлагается переход на выполнение тонального эскиза в размер будущей работы.

IV. Тональный эскиз

Тональный эскиз выполняется на формате А3. Для выполнения эскиза бумагу желательно натягивать на планшет.

В тональном эскизе уже в полной мере будет востребован подготовительный натурный и фотоматериал, который учащиеся продолжают собирать на протяжении всей работы над темой композиции. В тональном эскизе должно быть решено все, что касается композиционного и тонального решения, силуэтов и детализовки фигур. Параллельно с тональным эскизом выполняются два-три цветовых форэскиза на формате А5. Материал исполнения темпера. По мере завершения тонального эскиза, выбирается лучший цветовой форэскиз и начинается подготовка к выполнению итогового цветового эскиза.

V. Эскиз в цвете

Итоговый цветовой эскиз выполняется на формате А3. Бумагу для выполнения эскиза необходимо натянуть на планшет. Материал – гуашь, темпера или акварель. Итоговый цветовой эскиз разрешается выполнять материалом на выбор, потому что основное композиционное решение, тон, силуэты были решены в тональном эскизе и уже не подлежат изменению в итоговом варианте. А для более эмоционального выполнения композиции, учащимся иногда целесообразнее делать эскиз в цвете, самостоятельно выбрав любимый художественный материал.

В окончательном эскизе помимо грамотного композиционного решения, уверенного рисования фигур особенно важным и ценным является тонально-живописное решение, которое через состояние окружающей среды позволяет передавать состояние человека, эмоциональный настрой автора.

В работе над цветовым эскизом для создания образа в полной мере применяются навыки, полученные учащимися на уроках живописи, пленэрной практике – знание законов световоздушной перспективы, тепло-холодности, техника владения материалом.

В процессе ведения работы над композицией у преподавателя должен быть постоянный контакт с учащимися. Учащиеся должны уметь анализировать работы мастеров и своих одноклассников, учиться друг у друга. Необходимо проведение индивидуальных консультаций и коллективных обсуждений композиционных работ. Педагог должен с уважением относиться к личности каждого учащегося, находить в нём, в его работах положительное и помогать его индивидуальному развитию, одновременно устраняя то, что ему мешает. Именно эти принципы были заложены в Императорской Академии художеств педагогом П.П. Чистяковым, из класса которого вышли самобытные русские художники И.Е.Репин, В.И.Суриков, М.А.Врубель и другие.

Практика показала особую важность последовательного ведения работы над эскизом. При твердом, но в то же время тактичном преподавательском контроле соблюдения всех этапов работы и сроков их выполнения, учащийся

неизбежно достигает положительного результата, вследствие чего в финале работы у него возникает чувство удовлетворения, желание развиваться и совершенствоваться.

Знания и навыки, полученные при изучении базовых принципов станковой композиции универсальны для создания художественных работ в любой технике и жанрах изобразительного искусства. Предлагаемая методика ведения композиционного задания положительно зарекомендовала себя при апробации в детской художественной школе, дала необходимые умения учащимся, решившим продолжить обучение после школы, при сдаче вступительных экзаменов в учреждения среднего профессионального и высшего образования.