

ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ В ЛОГИКЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Рассматриваются концептуальные основы обучения основам композиции, способствующие становлению специальной компетентности студента, будущего художника-педагога. Сформулировано определение специальной компетентности художника-педагога. Определены методологические принципы построения и реализации образовательной программы в логике компетентностного подхода: укрепление фундаментальных теоретических основ художественного образования, усиление межпредметных связей в содержании образования; активизация познавательной деятельности студентов в процессе освоения содержания образовательной программы, т.е. субъектной позиции; активизация и поддержка проявления индивидуальности, актуализация личностных ценностей и смыслов обучающихся основам композиции.

Ключевые слова: специальная компетентность художника-педагога; композиционное мышление; семантический подход; предметное сознание; ценностное сознание; структура специальной компетентности.

Одним из важнейших предметов при обучении специалистов изобразительного, декоративно-прикладного, дизайнерского направлений является композиция. Современные представления о результативности образования определяют в качестве результатов не знания, умения и навыки, а компетентность. Компетентность имеет практико-ориентированный характер. Компетентность – это система знаний в действии. Приобретение, преобразование и использование знаний предполагает активную познавательную деятельность, поэтому в структуру компетентности входят также эмоционально-волевые и мотивационные компоненты [1. С. 25–26].

В структуре компетентностей выделяют ключевые (надпредметные), межпредметные и предметные компетенции. Одна из значимых компетенций, которая должна быть представлена в допредметном содержании образования, – общекультурная: владение языком культуры, средствами познания мира, моделями культурного поведения, опытом деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры. Способность человека к творческой деятельности выделяется как одна из важнейших, особенно для специалистов в области культуры и искусства. Обучение изобразительному искусству должно быть направлено на творческое развитие личности, на развитие потребности и готовности к самовыражению, а не формальное овладение изобразительной грамотой. Наиболее эффективные условия для развития творческих способностей могут быть созданы при обучении основам композиции.

Композиция как предмет, при изучении которого актуализируются знания, умения и навыки, приобретаемые при освоении других предметов (рисунка, живописи, композиции, истории искусств, мировой художественной культуры и пр.), наиболее эффективно способствует формированию не только предметной компетенции, но также межпредметной и надпредметной компетенции.

Компетентность можно определить как совокупность личностных качеств, знаний, умений, навыков, способностей, обусловленных опытом деятельности. Исходя из определения компетентности, можно предположить, что в основу построения и реализации образовательной программы в логике компетентностного подхода, в частности программы по основам композиции, должны быть положены следующие методологические принципы:

– укрепление фундаментальных теоретических основ художественного образования. Усиление межпредметных связей в содержании образования;

– активизация познавательной деятельности студентов в процессе освоения содержания образовательной программы: осознанности, способности к выбору, активности, самостоятельности, т.е. субъектной позиции;

– направленность содержания программы и технологии ее освоения на установление интегративных связей между основными сферами личности: ценностно-мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и деятельностно-поведенческой;

– активизация и поддержка проявления индивидуальности, актуализация личностных ценностей и смыслов обучающихся основам композиции.

Стержень освоения предмета «Основы композиции» – художественная деятельность, составляющими которой являются:

- эстетическое восприятие искусства;
- эстетическое восприятие действительности;
- собственное творчество обучающихся.

Результатом обучения композиции является становление специальной (предметной, или композиционной) компетентности – значимой составляющей профессиональной компетентности художника-педагога. Структура специальной компетентности включает в себя:

1) культуру художественного *восприятия*:

– искусства – способность зрителя извлекать из художественной ткани произведения различные по глубине и наполненности содержательно-смысловые слои;

– действительности – умение видеть, целно воспринимать, переживать, переосмысливать и образно передавать действительность;

2) собственное *творчество* обучающихся – самовыражение, самореализация средствами изобразительного искусства.

Творческий язык художника определяется мировосприятием. Процесс творческого видения, как и процесс художественного восприятия, связан с мышлением. В процессе обучения композиции решение учебно-творческих задач протекает на основе тесного взаимодействия понятийных, практических (действенных) и наглядно-образных компонентов мышления.

Становление специальной (предметной, или композиционной) компетентности происходит на основе овладения «языком» изобразительного искусства – набором «кодов», позволяющих «дешифровать» информацию, заключенную в произведении искусства, и «переводить» содержание языка искусства на язык человеческих эмоций и смыслов.

При обучении средствам и законам композиции важно раскрывать их выразительные возможности,

каждый образ наполнять содержанием. В результате виды изображений (визуальный способ выражения смысла) нераздельно связывается с определенными понятиями и терминами (вербальный способ выражения). Например, ломаной линии с острыми углами (образ) соответствует понятие колючая, жесткая, агрессивная. Художественный образ, способ и форма освоения действительности в искусстве, характеризующейся нераздельным единством чувств и смыслов, лежат в основе образного мышления. Содержанием образного мышления является оперирование зрительными образами, а результатом – порождение новых, часто абстрактных образов, несущих смысловую нагрузку и делающих значение видимым.

Важно определить понятие «композиция» (в отличие от учебного предмета композиция). Мы рассматриваем композицию как построение собственного произведения средствами изобразительного искусства, перенесение в произведение образов, которые еще смутно рисуются в воображении художника, и составление из них, при помощи средств и приемов, с учетом общих закономерностей, свойственных данной отрасли искусства, органического целого, выражающего задуманное им содержание.

Основа профессионализма художника-педагога – специальная (предметная, или композиционная) компетентность, обуславливающая уровень развития способности владения композицией на основе развитого композиционного мышления и практической творческой деятельности, проявляющийся в умении выражать художественные идеи в образной форме средствами композиции.

Значимое в решении поставленных задач понятие «композиционное мышление» носит комплексный характер, являясь синтезом как понятийного, так и образного мышления, и рассматривается как психический процесс, направленный на выражение художественной идеи в образной форме.

Концептуальную основу образовательной технологии определяет цель и система представлений о способах ее достижения. Мы исходили из следующего положения: если построение курса и его педагогическое осмысление соотносится с этапами (уровнями) становления многомерного сознания человека (от предметного сознания к осмысленному, а потом к ценностному сознанию), то это закономерно приводит к позитивной динамике становления специальной компетентности художника-педагога (Клочко В.Е., Долгих Н.А., 2006).

Данный учебный курс был апробирован в условиях формирующего эксперимента в течение 4 лет при подготовке студентов специальности «изобразительное искусство» (квалификация «учитель изобразительного искусства»).

Общее построение курса предполагает поэтапное обучение студентов.

На первом и втором этапах реализуются следующие задачи:

1. Формирование понятийного аппарата через систему условно схематизированных образов, отражающих основное содержание базовых понятий композиции.

2. Развитие способности «видеть» окружающий мир под определенным, предметно специализированным углом зрения.

На первом этапе студенты знакомятся со средствами композиции, которые являются основой понятийного аппарата и используются в графических упражнениях: точка, линия, пятно, светотень, цвет и пр.

На втором этапе студенты приобретают теоретические знания о законах композиции, которые носят «объективный» всеобщий характер, устойчивый на протяжении длительного отрезка времени в истории изобразительного искусства: закон цельности (неделимости) композиции; закон типизации; закон подчинения идейному замыслу. Следующий шаг – освоение композиционных правил и приемов, которые помогают строить композицию и являются композиционной техникой (ритм, пропорции, контраст и пр.).

Знакомство с композиционными средствами, обучение основным законам, правилам, приемам, являющимся композиционной техникой, важно сочетать с изучением семантических аспектов применения средств и закономерностей композиции.

Особенностью нашей программы по композиции является увеличение объема теоретической части. По нашему убеждению, художник должен не только «чувствовать» композицию, но и, подобно искусствоведу, уметь грамотно анализировать любое произведение.

Знание выразительных возможностей средств композиции (точка, линия, штрих, пятно, светотень, цвет и пр.), законов композиции, правил и приемов формирует умение анализировать свое творчество, видеть и понимать его сильные и слабые стороны, открывает путь к самосовершенствованию. С целью развития рефлексивных умений программой предусмотрены: коллективный анализ учебных композиций, композиционный анализ студентом работы однокурсника в группе. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии развивается также при обсуждении работ на предусмотренных программой промежуточных просмотрах. Критерий анализа композиции предполагает, что конструктивные и смысловые связи следует рассматривать вместе, где конструкция выполняет функцию подачи смысла.

На данном этапе также происходит обучение профессиональным терминам, т.к. владение специальной терминологией, осмысленность и правильность ее использования являются необходимым и значимым показателем специальной компетентности художника-педагога.

Следующий этап – практическое освоение студентами умений и навыков, предусмотренных программой. Владение средствами композиции, техниками и материалами, доведенное до автоматизма, открывает путь к самосовершенствованию, к виртуозному исполнению, к новым открытиям.

Закрепление теоретических знаний при выполнении практических учебных заданий по композиции сопровождается формированием творческих навыков.

Важнейшим критерием оценки учебной работы по композиции является креативность в выполнении практических заданий: умение оригинально раскрыть тему, предложить разнообразные варианты решения темы, выразить в композиции свою индивидуальность. При освоении программы по композиции важно определение того инварианта профессиональных знаний, уме-

ний и навыков, который обеспечивает в условиях неопределенности и нестабильности на рынке труда профессионалу надежную возможность найти свое место. Не менее важно одновременно развивать гибкость мышления, способность специалиста к быстрой перестройке сознания и освоению новых видов технологий и способов профессиональной деятельности.

Освоение программы по композиции предполагает развитие умений подбирать и анализировать специальную литературу, пользоваться компьютерными источниками информации. В программу подготовки к выполнению дипломной работы входит написание реферата по выбранной на диплом теме (на 4-м курсе), что предполагает наличие умений осуществлять учебно-исследовательскую работу. Подготовка к дипломной работе ведется в двух направлениях: практическом и теоретическом. Её выполнение и защита – важный этап в развитии личности, показатель наработанного за годы учебы творческого потенциала, умения объяснять и отстаивать свои позиции, как в устной форме, так и в пояснительной записке. «Проговаривание» таких аспектов, как выбор темы, работа над образом, ее практическая значимость и психолого-педагогическое обоснование в контексте художественного образования в школе воспитывают серьезное, вдумчивое отношение студентов к художественно-педагогическому творчеству.

В целом в результате теоретического и практического изучения основных средств композиции и композиционных понятий у студентов происходит формирование художественного вкуса и оценочных критериев, умения воспринимать произведения искусства, понимать их язык и смысл. Восприятие художника как художественное восприятие не только проявляется, но и формируется в процессе художественного изображения воспринимаемого. Художник научается видеть, воспринимать действительность в соответствии с требованиями, исходящими из условий ее изображения [2]. Студенты начинают воспринимать окружающий мир, явления под профессиональным, предметно специализированным углом зрения. Происходит переход от бытового сознания к профессиональному.

На третьем этапе реализуется задача: *развитие воображения* – основы образного мышления. Работа над композицией начинается со слова, выражающего некую идею. В процессе создания композиции словесная идея трансформируется в визуальный образ, т.е. композиция имеет вполне определенную функцию: передать визуальными средствами какое-то информационное послание. Другими словами, композиция – это набор инструментов, которые помогают воплотить в материал вашу словесную идею, выразить мысль. Единственное отличие от инструментов в привычном смысле – это то, что мы держим их в голове, а не в руках. Можно развить хорошие способности в области живописи, рисунка, композиции в академическом и техническом смысле. Но, по словам Дж. Фаулза, эти способности стоят последним номером в списке достоинств личности художника. Хорошая графика, хорошая живопись, хорошая композиция – это еще не живое искусство. Как бы вы хорошо не научились выражать личность в линии и цвете, ничего не получится, если личность эту незачем выражать, если вы стремитесь

дойти до самой глубинной своей сути, форма, в которую выливается ваше искусство, для вас совершенно не имеет значения. Неважно, будут это слова, краски или звуки. Это все равно, что ваш собственный голос. Каким бы он ни был, вы миритесь с ним и говорите, как можете, ибо у вас нет выбора. Но важно, что вы говорите. Именно это отличает великое искусство от всего остального [3].

Преподаватель, ведущий практические занятия, с одной стороны, организует процесс овладения видом профессиональной (композиционной) деятельности, с другой стороны, управляет процессом становления профессионального (композиционного) сознания. Содержание картины непременно включает и эмоциональное содержание, которое должно быть собрано в единый образ, связано единым смыслом. Важной задачей является развитие способности образного мышления и переложения его на язык изобразительного искусства.

Образное мышление, опирающееся на воображение, служит средством для рождения оригинальных идей и самовыражения. Условием развития образного мышления является *семантический подход* в работе над композицией. Семантический подход при реализации курса по основам композиции проявляется в следующем. На начальном этапе обучения композиции, при изучении средств композиции, особое внимание уделяется созданию семантико-графических упражнений. Например, при изучении такого средства композиции, как точка, дается задание на графическое выражение различных семантических понятий при помощи точки и точек. Примерные темы (семантические понятия) для заданий: Одиночество, Движение, Падение, Собрание, Толпа, Ссора, Дружба и пр.

Рассматривая выразительные возможности линии и семантические понятия, которые возможно выразить при помощи *линий*, студентам предлагаются задания с целью использования теоретических познаний о точке, линии, для практического выражения в абстрактной композиции некоторых вербально-смысловых понятий. Темы: Часы, Дождь, Демонстрация, Поле, Цирк, Скачки, Сон, Поворот, Перекресток и т.п.

При изучении такого средства композиции, как *пятно*, особое внимание уделяется образным, ассоциативным характеристикам пятна как средства смыслового выражения. При выполнении практических заданий решается задача: выражение при помощи композиционного пятна различных семантических понятий. Важно выбирать темы (понятия), вызывающие яркие, противоположные ассоциации: Дружок – Змей Горыныч; Пресмыкающееся – Птица и др.

Далее аналогично изучаются такие композиционные понятия, как *формат*, *композиционный центр*, и полученные знания закрепляются в практической работе над учебными семантико-графическими упражнениями. Темы: Пыльная буря, Газированное молоко, Косой дождь, Быстрая музыка, Летний отдых, Подводное царство и т.д. Выражение семантических пар (существительное + прилагательное) посредством изученных композиционных понятий.

Далее рассматриваются некоторые *графические приемы* (контур, заливка и пр.), понятие о композиционной выразительности. Вербальная выразительность,

многозначность слов, семантическое богатство языка. Графическая выразительность как точное соответствие семантики понятий и графических образов. Графическая однозначность и многозначность. Выразительность композиции как функция семантического соответствия понятий и приемов. Графические упражнения на подбор соответствующих композиционных приемов для выражения понятий. Темы: Радость, Грусть, Родственник, Коллега, Возникновение, Ссора, Проникновение, Танец и т.п.

Яркой особенностью мышления художника, обусловленной активным участием в творческом процессе зрительных образов памяти и воображения, является его ассоциативность [4]. В заключение курса формальной композиции (основ композиции) предлагается выполнить ряд сложных композиций на создание образов-ассоциаций, образов-фантазий. Примерные темы: Весеннее утро, Ночная музыка цветов, Волшебный день, История на море, Чудо-юдо и пр. Можно также предложить выполнить композиции по впечатлениям-ассоциациям от прослушанной музыки: Времена года Чайковского, Танец с саблями Хачатуряна, Полет шмеля и пр.

Одним из условий развития образного мышления и его основы – воображения, – является экспериментирование с художественными материалами и инструментами.

Возможные задания на развитие воображения: дополнить абстрактное пятно, вырезанное из бумаги, до конкретного образа. При этом в завершённой работе пятно обязательно должно восприниматься, не нужно сглаживать его характерные грани. Создание образа происходит за счет внесения пятен и линий другого цвета и тона как в первоначальное пятно, так и за пределы его контура. Аналогичное задание можно выполнить и на основе кляксы.

Эффективным методом развития образного мышления является использование семантических связей, осуществляемых с помощью системы семантических знаков: аллегории, метафоры, метаморфозы, интерпретации, цитаты, контексты и др. Их функции состоят в возведении мостика между различными областями знаний и художественно-творческого опыта, между контекстами в различных произведениях из исходного в последующий, помогая осмыслению новых явлений. Для проекции образной идеи в пластику художественного материала служит аллегория – иносказание, толкование заложенного в произведении смысла. Аллегоричность – одно из важнейших свойств образного мышления. Аллегория как знак в семантике образа, как жанр в композиции служит для передачи авторской идеи в форме тропа (иносказания, слова в переносном значении), за которым исторически закрепился символический, легко читаемый смысл. Так, например, сюжет с изображением Фауста подводит к мысли, что скрытая идея здесь – сделка человека с дьяволом.

Метафоры, аллегории, метаморфозы и другие символические элементы, участвующие в рождении художественного образа, свидетельствуют о возникновении специфического мировоззрения, своеобразного художественно-творческого мышления, выражающегося в использовании контекстов.

Для развития способности образного мышления и переложения его на язык изобразительного искусства следует использовать семантические связи как внутри отдельного вида искусства, так и между его различными видами.

Завершающим этапом в реализации программы по композиции является выполнение дипломной работы: практической и теоретической части. Выпускники показали, что они сознательно владеют композиционной грамотой, умеют выразить идею в форме художественного образа. О работе над картиной «Томские легенды. Свет издалека», студентка пишет: «Главные герои произведения – богатырь Эушт и его спутница Белочка. Образ героини символизирует гармонию человека с природой и с самим собой. В центральной части умиротворенное выражение лица, длинные, тонкие пальцы Белочки выражают тонкую духовную организацию, хрупкость, чувственность, какой, по моему мнению, должна обладать женщина – хранительница домашнего очага. Игра на дудочке считалась у таежных жителей мелодией, привлекающей добрых духов, живущих в тайге. В данном случае это является символом гармонии человека с природой. Справа представлено рождение Белочки из обычной лесной белки, что еще раз подчеркивает ее близость к природе... Фон триптиха условно поделен на три части: земля, вечность, будущее. Смысл этих слов – постоянство. Земля – ее любимы наши предки, она была для них живой – она постоянна. Вечность – она бесконечна как постоянно зарождающаяся жизнь. Будущее – в данном случае представлено будущее томской земли относительно изображенного времени. Изображение стилизованных растений, а именно молодого кедра и молодой березы, также являются символами. Кедр – мужское дерево, хранитель таежных тайн, хозяин тайги. Береза – символ плодovitости для таежных женщин».

Результаты освоения программы по композиции: учебно-творческие работы студентов на протяжении всего курса обучения, дипломные работы, большая часть которых получили отличные отметки, свидетельствуют об успешности освоения студентами данного курса. В целом можно утверждать, что обучение основам композиции студентов, будущих художников-педагогов, способствует становлению специальной компетентности при выполнении следующих условий.

1. Увеличение объема теоретических знаний при обучении основ композиции.
2. Актуализация, укрепление межпредметных связей при определении содержания образования, построении образовательного процесса.
3. Активизация познавательной деятельности обучающихся: осознанности, возможности и способности к выбору, активности, самостоятельности, – субъектной позиции.
4. Содержание программы, технология ее освоения направлены на установление связей между основными сферами личности: ценностно-мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и деятельностно-поведенческой.
5. Построение курса по композиции и его педагогическое осмысление соотносится с этапами (уровнями)

становления многомерного сознания человека (от предметного сознания к осмысленному, а потом к ценностному сознанию).

6. Актуализация личностных ценностей и смыслов при обучении композиции, создание условий для личностного содержания образования.

7. Поддержка проявления индивидуальности, креативности при выполнении учебно-творческих заданий.

8. Развитие рефлексивных умений, навыков анализа произведений искусства, обучение критериям анализа композиции, пониманию, что конструктивные и смы-

словые связи следует рассматривать вместе, что конструкция выполняет функцию подачи смысла.

9. Семантический подход в работе над композицией. Эмоциональное содержание должно быть тесно связано с предметным (или беспредметным) содержанием произведения, создавать единый образ, смысл. Особое внимание уделять образным, ассоциативным характеристикам средств художественной выразительности (линия, пятно, цвет и пр.). Наряду с обучением композиционной технике развитие профессионального (композиционного) сознания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. 2005. № 4.
2. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973.
3. Ветрова И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству: Учеб. пособие. М.: Ижица, 2004.
4. Кузин В.С. Психология. М.: Агар, 1997.

Статья представлена научной редакцией «Психология и педагогика» 16 ноября 2009 г.