

Чумарина В.К.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ

Ключевые слова: композиция, мыслительная деятельность, виды мышления, студенты художественно-графического факультета.

© Чумарина В.К., 2012

Гармонично организованное пространство, среда порой вызывают восхищение, радость, грусть, наталкивают на определенные эмоциональные переживания, формируя художественный образ у зрителя. Однако к каким же техникам и методам обращаются художники, живописцы, скульпторы, графики, ювелиры в процессе создания художественных произведений? Одни художники, такие как С. Дали, М. Шагал, уделяли большое значение ощущениям, чувствам, передавая свои сны и грезы; другие, как В. Кандинский, большое внимание уделяли формальным деталям и элементам в произведениях. Термин «композиция» Кандинский определяет как «внутренне-целесообразное подчинение 1. отдельных элементов и 2. общего строения (конструкции) конкретной живописной цели» [6, с. 14].

Композиция имеет множество определений. Одним из них и наиболее емким является «построение целостного произведения, все элементы которого находятся во взаимном и гармоничном единстве».

«Композицией (лат. связывать, соединять) называется такая организация или построение художественного произведения, основной целью которого являются: создание неразрывной органической связи отдельных частей, чтобы получить впечатление единства и цельности; определение характера и степени подчиненности второстепенных частей главной части, необходимой для создания выразительности и гармоничности произведения». Такое определение композиции дает автор книги «Рисунок и основы композиции» Г.И. Кулебакин [8, с. 67].

Многими художниками-исследователями (Н.Н. Волков, Е.А. Кибрик, К.Ф. Юон и др.) композиция рассматривается как конструкция, структура художественного произведения.

Н.Н. Волков, И.В. Козлов, А.В. Ударце-ва, Е.В. Шорохов рассматривают композицию как художественную форму, как произведение искусства; из чего следует, что в ее создании (выполненном в любом материале изобразительного искусства) главную роль играет конструкция, структура, содержание, художественная форма. Овладение способами ее построения является главным составляющим компонентом обучения студентов художественных направлений, сама композиция выступает средством развития их творческих способностей, считает исследователь Г.К. Кабижанова.

Одной из основных сторон композиции является декоративная композиция. Г.К. Кабижанова определяет декоративную композицию как «творческий процесс создания произведений декоративного искусства на основе эмоционального восприятия и образной переработки явлений и форм действительности; это система построения декоративного образа, основными признаками которого являются условность и обобщенность; это средство выражения замысла в определенном материале и технике; это конечный результат творчества - декоративное произведение» [5, с. 9].

Многие ученые считают, что важным средством достижения композиции служит умелая стилизация формы изображаемых предметов.

Декоративная композиция исследуется в контексте конструктивного принципа. Конструкция рассматривается как система соразмерного уравнивания частей - элементов, составляющих и поддерживающих ее как единое целое. Здесь необходимо учитывать следующие составляющие: знание и понимание соотношения пропорций; чередование величин, пропорций, масс, тона, цвета и т.д. То есть знание ритмической зависимости; представление и понимание изображаемых форм, представляющих в своей совокупности единую конструкцию произведения и формы самой по себе, как части единой конструкции; соразмерность и соподчиненность гармонично подобранных частей, отношений друг к другу; знание ритма и достижение контраста; следование определенному стилю. Данным принципом руководствовались Леонардо да Винчи, Фрэнсис Бэкон, Джотто, Альберти и т.д.

Но так или иначе все художники стремятся передать свой замысел через гармонично построенную среду. Зачастую сформировавшийся художник выражает эту деятельность интуитивно, на уровне мыслительной деятельности ставит себе задачи и их решает. Проблему интуитивного творчества раскрыли ученые направления гештальтпсихологии в Германии в начале XX в. В. Келер, К. Коффка, М. Вертхаймер, в США Р. Арнхейм, в России Л.С. Выготский.

Относительно обстоятельств проявления творческой деятельности ученые имеют похожие точки зрения:

1. Художник в мастерской имеет установку на творчество. Восприятие художника, его мышление, оригинальное построение композиции, практическое выполнение произведения ориентированы на создание декоративного образа, сюжета.

2. Художник имеет определенную школу, знания, специализированные умения, навыки работы графическими материалами, инструментами, материалом и др. для выполнения творческого изделия. У художника творческие способности уже развиты, развит навык творческой деятельности.

3. Все идеи, замысел художника основаны на его отношении к жизни.

На основе имеющейся идеи художник выполняет эскиз того или иного произведения. Композиции произведений декоративно-прикладного искусства могут содержать орнамент, символику, пластический и изобразительный язык, стилизованные элементы декоративной композиции, сюжеты, построенные на цветовых отношениях. Он сразу определяет, с какой технологией он будет иметь дело. Начиная творческую работу, выполняет зарисовки, композиционные поиски, стилизует, отражая идею всего произведения для более убедительной передачи художественного образа или наиболее характерных черт реального объекта.

Любое из определений композиции раскрывает мыслительную деятельность, как теоретическую, так и практическую.

Исследованием процесса мыслительной деятельности занимались ученые психологи и педагоги К.А. Абульханова, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,

В.В. Давыдов, В.С. Кузин, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий и др.; философы Платон, Спиноза, Б. Рассел и др. Рассмотрены вопросы условий, особенностей, методов развития и формирования мышления. Однако проблема ограниченности форм мышления современной молодежи является до сих пор актуальной. Об этом говорят многие ученые - педагоги, психологи, социологи, и в частности исследователь проблемы патриотического воспитания О.Н. Майдибор: «наблюдаются некоторые негативные процессы, выражающиеся в снижении уровня духовности, дезориентации в историческом и современном социуме, ограниченности форм мышления, падении образовательного и культурного уровня.» [10, с. 110].

По материалам многочисленных исследований можно проследить особенности мышления при создании декоративной композиции.

Первая особенность мышления как психологического процесса познания связана с **активным изменением условий**, в которых находится художник. Так, по представлению Б. Рассела, пути мыслительной деятельности человека в голове подобны организации железнодорожных путей или путешествиям по дорогам. Мышление

образами, или понятиями, или формами всегда направлено на решение какой-либо задачи. В процессе любого способа мышления производится целенаправленное и целесообразное преобразование действительности. Создание нового оригинального произведения декоративного искусства происходит под влиянием чувств, эмоций, переживаний, под воздействием потребностей к творчеству, путем познания и преобразованию объектов реальной действительности. Художник четко определяет назначение предмета, его функции, идею, рациональность выбранных приемов.

Опосредованный характер мышления является второй особенностью. То, что художник-педагог не может познать прямо, непосредственно, он познает косвенно, опосредованно: одни свойства через другие, неизвестное - через известное. Мышление всегда опирается на данные чувственного опыта - ощущения, восприятия, представления - и на ранее приобретенные теоретические знания. Косвенное познание и есть познание опосредованное. Поэтому художник декоративно-прикладного искусства, выполняя декоративную композицию в художественном произведении, должен уметь чувствовать и ощущать материал, знать технологию, приемы создания декоративного образа, приемы стилизации.

Обобщенность - третья особенность мышления и элемент метода математической дедукции философа-рационалиста Р. Декарта. В трактатах «Рассуждения о методе» и «Страсти души» он писал о мышлении, представляя себе нечто бестелесное, духовное, считал, что это атрибут души. Душа - «это мыслящая субстанция, вся сущность или природа которой состоит в одном мышлении» [2, с. 268]. Душа расположена в шишковидной железе в центре головного мозга - «эпифизе» [там же, с. 53]. Обобщение как познание общего и существенного в объектах действительности возможно потому, что все свойства этих объектов связаны друг с другом. Общее существует и проявляется лишь в отдельном, в конкретном. Как, например, декоративный натюрморт, выполненный в определенной технике, может рассматриваться как результат познания и обобщения. В нем присутствуют композиционные свойства, средства, приемы, способы, навык владения материалом, техникой.

Стоит отметить метод познания мира научных истин - метод сомнений, разработанный Р. Декартом: «во всем должно сомневаться» [1, с. 367]. Сомнение простирается широко, но в первую очередь охватывает сферу чувств и чувственного мира, т.е. Декарт утверждает, что в желании познать объективную реальность не стоит опираться только на органы чувств, так как они далеко не всегда правильно ее отражают. Философ использует для исследований реальности совершенно новый способ - сомнение во всем. Однако принцип сомнения применялся в философии и до Декарта, в античном скептицизме, в учении Августина, в учении Ш. Монтеня и др. Уже Августин на основе сомнения утверждал достоверность существования мыслящего существа.

Необходимо отметить, что не только метод сомнения и скептический настрой способствуют и стимулируют активность творческой, а значит, и мыслительной деятельности. Также существует метод дивергентного мышления (метод творческого мышления). Заключается он в поиске множества решений одной и той же проблемы. Исследованиями дивергентного мышления занимались Е. Торранс, Д. Гил - форд, К. Тейлор, Г. Груббер, И. Хайн, А.Б. Шнедер, Д. Роджерс и др.

Исследователь О. Н. Майдибор предлагает применить «интегративный подход традиционных методов развития и изобразительного искусства, позволяющий проводить целостный образовательный процесс» [10, с. 111]. Другие ученые предлагают использование личностно ориентированного и комплексного подходов.

Многообразие методов посредством создания этюдов, эскизов, композиционных набросков дает возможность выполнения новых, оригинальных решений.

Говоря о композиции как о способе выражения мыслительной деятельности, нужно обратить внимание на виды мышления в процессе создания художественного произведения. Учеными доказано, что в процессе выполнения композиции ярче всех проявляется образное (Т.В. Нестерова, Л.А. Сатарова, Н.Л. Стариченко, Н.А. Терещенко и др.) и композиционное мышление (А.В. Гавриков, А.П. Каретникова, С.А. Никитенков, А.В. Свешников и др.). Из классификации видов мышления выделяются также: логика, системное, латеральное, практическое мышление.

Логика подразделяется на формальную, символическую, диалектическую, классическую. Поскольку логика устанавливает законы и схемы мышления, существует проблема соотношения логики с творчеством, которое опирается на интуицию. Творчество без ограничений является идеализацией: оно ограничено психологическими закономерностями восприятия или, например, законами композиции в изобразительном искусстве. Творчество предполагает не только способность выдвинуть интересную идею, но и умение убедительно обосновать ее и претворить в жизнь по определенным правилам, следовательно, должно следовать каким-то правилам мышления. Проблемой формирования развития логического мышления у школьников и студентов средствами изобразительного искусства занимались К.М. Зубрилин, С.Е. Игнатев, О.В. Шаюнова и др.

Одним из свойств *системного мышления* является панорамное мышление. Способность панорамно мыслить имеет человек, обладающий живым умом, настроенный на творчество, проявляющий открытость ума, готового воспринять новизну, не входящую в систему его представлений или даже вступающую с ней в противоречие, а также человек, который находит интерпретацию или новое применение знаниям, прежде считавшимся абстрактно-теоретическими и бесполезными. Формированием и развитием системного мышления на занятиях

изобразительным искусством и дизайном занимались В.Г. Власов, И.И. Черкасова, В.А. Ширяева.

Латеральное мышление - из области творческого. Этот метод нестандартного подхода и решения задач (нестандартный, нешаблонный, обходной путь) рассматривается как способ мышления, привычка, расположение ума. Сам термин (описывающий принцип целой научной концепции) предложил в конце 1960-х гг. Эдвард де Боно - один из исследователей методов творческого мышления. Существуют специальные практические техники, которые позволяют развить навыки латерального мышления и одновременно имеют практическое применение (например, метод «мозговой штурм»). Развитием латерального мышления занимались Т.Н. Алешина, А.Л. Сиротюк и др.

Главную роль в образовании *практического мышления* играют соотношения между объектами. В процессе своего поведения субъект использует эти соотношения. Поэтому для него актуальны не только отдельные отношения, но и - в зависимости от обстоятельств - целые цепочки соотношений, непременно таких, которые даны в восприятии. Исследователь Б.М. Теплов отмечает, что практическое мышление направлено на решение конкретных задач, поэтому является конкретным, а не абстрактным. Механизм практического мышления при решении задач - от общего к частному. Изучением практического мышления в области изобразительного искусства занимались С.А. Ни- китенков, А.В. Панкратов и др.

Рассмотренные выше виды и особенности мышления эффективно развиваются посредством занятий композицией. Здесь необходимо обратить внимание на методы, грамотность и четкость поставленных учебных задач. Нами предлагаются следующие варианты технологий, которые отражают построение композиций и способствуют расширению форм мышления.

1. Быстрые наброски (1-2 минуты), учебные зарисовки человека, животных, транспорта развивают не только чувство пропорций, тона, ритма, глазомер, навыки работы графическим материалом, но и *понятийный* аппарат художника-педагога.

При выполнении академического или декоративного рисунка как на этапе линейно-конструктивного рисунка, так и на этапе тональной проработки продолжается развитие не только понятийного аппарата, но и *суждений*, при которых студент ХГФ постоянно находится в процессе сравнения различных признаков изображаемых объектов.

При выполнении сложных композиционных постановок различных жанров изобразительного искусства студент выражает свои суждения в материале (бумага, карандаш), приходит к *умозаключениям*. Последний процесс происходит разными способами. Он может быть выражен индуктивным методом - путем анализа изображаемых объектов от частного к общему и цельному рисунку, и наоборот, методом Декарта. Здесь можно предложить учебные задачи и по аналогии. Следствием подобных учебных занятий является развитие форм логического мышления.

2. Учебные задания по макетированию основаны не только на учебных задачах выявления конструктивно-пластических особенностей материалов, объектов или оригинальной формы, композиционных поисков, но и на развитии объемно-пространственного мышления художника-педагога, дизайнера.

Макет является частью проекта, и перед студентами стоят учебные задачи профессионального характера. Следует отметить, что при выполнении макетов и моделей применяется принцип поэтапности. Предпроектный анализ, работа с аналогами, используя исторические, стилистические характеристики по изучаемым темам, способствуют развитию *понятийного* аппарата, выявления суждения. На этапе определения концепции *суждения* переходят в *умозаключения*. Здесь необходимо отметить, что проектирование средового объекта средствами макетирования проходит с учетом системного мышления, так как при выполнении проекта студентам необходимо учитывать специфику проектируемого объекта: его идею, оригинальность, образность, композиционность, направленность, месторасположение, функциональность, эстетические, эргонометрические особенности и требования, что выражается комплексом учебных задач. В этом направлении макетирование, так же как и проектирование, способствует развитию не только логического, но и системного мышления. Здесь студент учится мыслить концептуально.

3. Аппликативная техника применяется студентами ХГФ при выполнении декоративной композиции или выявлении цветового, художественного, образного, формального и пластического решения в виде коллажей. Здесь чаще всего применяется ассоциативный метод. Такие упражнения способствуют развитию не только вышеупомянутых форм мышления, но и развитию ощущений, эстетических чувств, интуиции. Следует отметить метод дивергентного мышления как метод, при котором развивается мышление *по аналогии* (из разряда *умозаключений*). Поэтому студенты, имея ЗУНы в одной области, могут их применить в другой. Таким образом, формируется творческое латеральное мышление.

4. Учеными доказано, что задания по скульптуре или бумажной пластике формируют восприятие объемного пространства, чувство ритма, пропорций, способствуют развитию эстетических качеств, моторики рук. В процессе выполнения работы, наряду со стилистическими, конструктивнопластическими, идейными задачами, закрепляются понятия, формируется суждение. Работа над пропорциями и характерными признаками объектов, применяя в некоторых случаях метод *анalogии*, развивает у студентов цепочку соотношений предметов, форм,

пропорций. Определяется завершенность формы. На последней стадии обобщения и доработки скульптуры у студентов ХГФ развивается форма **умозаключения** и практическое мышление.

В заключение нужно отметить, что рассмотренные выше виды, формы и методы развития мышления в профессиональном, художественном контексте применяются при создании декоративной композиции. Это способствует вариативности и гибкости мышления, в перспективе - формированию нового, композиционного мышления, нестандартности решения задач, системности, новизне, опоре на восприятие, чувства, ощущения, творчество. Данные технологии развивают творческую активность у студентов ХГФ на всех этапах обучения в вузе, а также способствуют формированию потребностей в декоративно-прикладной деятельности.

Литература

1. *Богута И.И.* История философии в кратком изложении. М.: Мысль, 1991.
2. *Декарт Р.* Соч.: в 2 т. / сост., ред., вступ. ст. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1989. Т. 1.
3. *Зинченко В.П.* Развитие творческих способностей на занятиях академическим рисунком: дис. ... д-ра пед. наук. М., 1996.
4. *Игнатъев С.Е.* Теория и практика изобразительной деятельности детей: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2007.
5. *Кабижанова Г.К.* Содержание и методы обучения основам декоративной композиции в системе подготовки художника-педагога (на материале текстильного искусства): автореф. дис. ... канд. пед. наук. Омск, 1999.
6. *Кандинский В.* Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука классики, 2005.
7. *Кузин В.С.* Психология живописи: учеб. пособие. М.: Оникс, 2005.
8. *Кулебакин Г.И.* Рисунок и основы композиции: учеб. пособие / под ред. Т.Л. Кильпе. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа 1988.
9. *Ломов Л.Н.* Психологические аспекты философского понимания мотивации // Наука и образование: Известия Южного отделения РАО и РГПУ. 2003. № 4.
10. *Майдибор О.Н.* Изобразительное искусство как средство патриотического воспитания кадетов // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2012. № 2.
11. *Прищепа А.А.* Основы композиции: учеб. пособие. Ростов н/Д: ПИ ЮФУ, 2009.