

ДВУХФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (учебная постановка)

Отдельные аспекты организации занятий в рамках классических образцов. Как правильно поставить задачу и организовать процесс анализа произведений мастеров на разных этапах обучения в художественной школе.

Применение метода интеграции и межпредметных связей между дисциплинами "Рисунок" и "Композиция".

Применение метода интеграции и
межпредметных связей между дисциплинами

Рисунок и Композиция

Автор: Короткова Зинаида Николаевна

Аннотация: В этой статье автор пишет о методе интеграции и межпредметных связях между дисциплинами Рисунок и Композиция

Ключевые слова: интеграция, модернизация, интерактивный подход.

Тематическая рубрика: Средняя школа, СПО

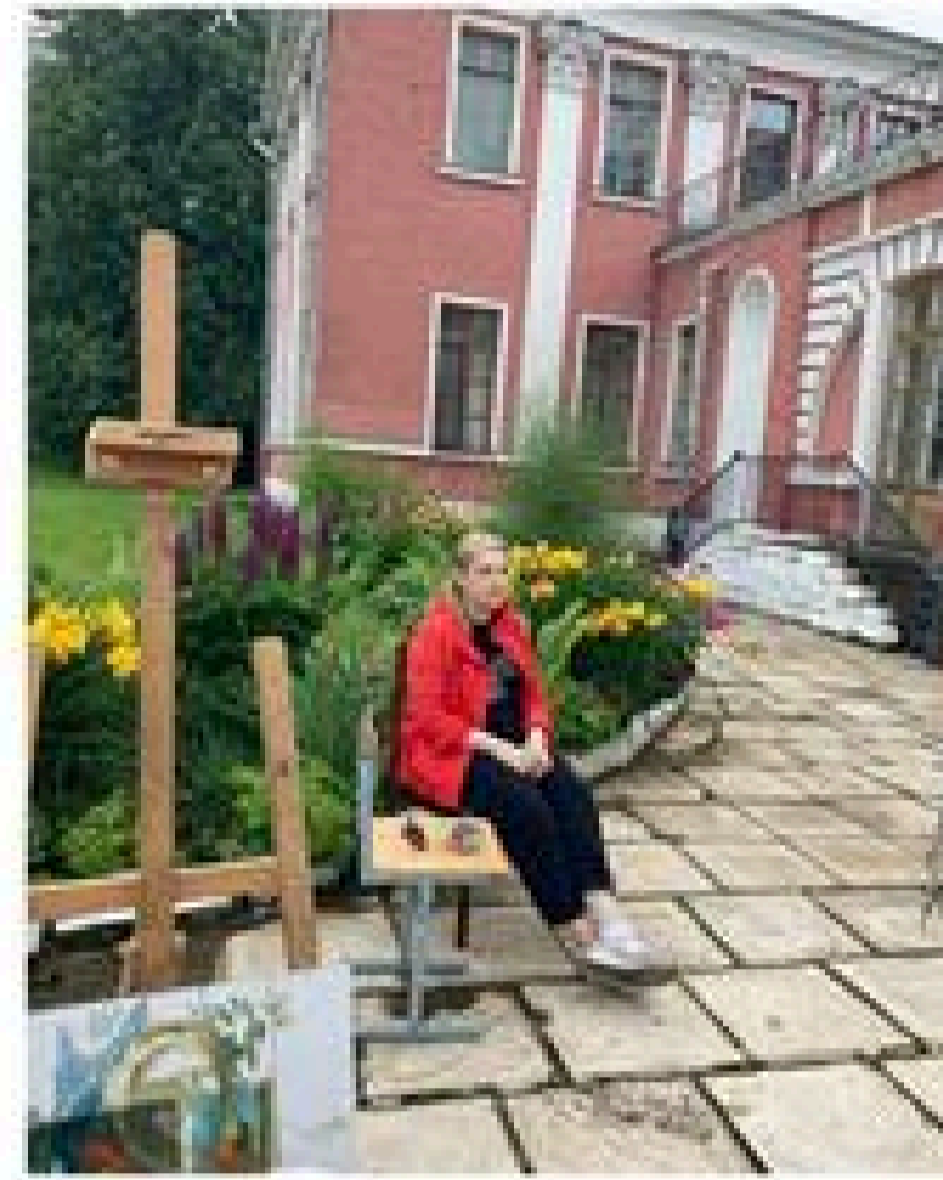
В Концепции модернизации российского образования указано, что новое качество образования- это ориентация образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей, получение опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, формирование современных ключевых компетенций в различных сферах жизнедеятельности.

К счастью для художников, все те методы, которые только сейчас активно внедряются в педагогическую науку и их называют новыми технологиями для активации обучения, в многовековом процессе обучения изобразительной грамоте, присутствовали в той или иной мере всегда, и наставниками постоянно применялись отдельные средства и подходы или их сочетания.

Костяком интерактивных подходов являются интерактивные задания, которые выполняют учащиеся. Они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Художники-педагоги используют творческие задания, а они в обучении рисованию, к счастью, все творческие!

И работа в малых группах, и обучающие игры (целый арсенал различных заданий-игр), и использование общественных ресурсов (приглашение ведущих российских художников, дающих мастер классы) и посещение выставок и постоянных экспозиций в музеях.

Участие во всероссийских конкурсах, выездные пленэры, тематические выставки, публикации работ учащихся во всероссийских художественных журналах.

Дополнительные занятия, а именно “Наброски” - это разминки.

Изучение и закрепление нового материала (интерактивные лекции, работа с наглядными пособиями, видео фильмы про художников).

Ученики в роли учителя при просмотре работ.

Использование вопросов.

Даже присутствует своеобразная форма

“Сократического диалога”- например:

-“Посмотри на постановку глазами художника, которого мы изучаем, представь- как компоновал бы он ее, в каком формате и как выделил бы второй план”.

Творческое задание предполагает возможность найти свое собственное “правильное”

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, позволяет

создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса.

Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием для педагога,

поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим критериям:

не имеет однозначного и односложного ответа или решения;

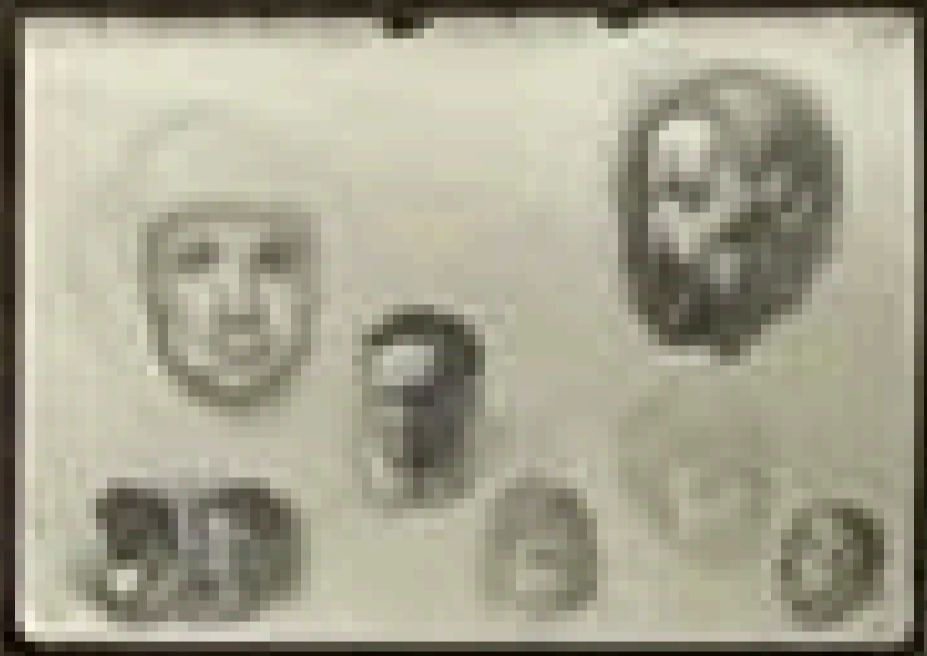
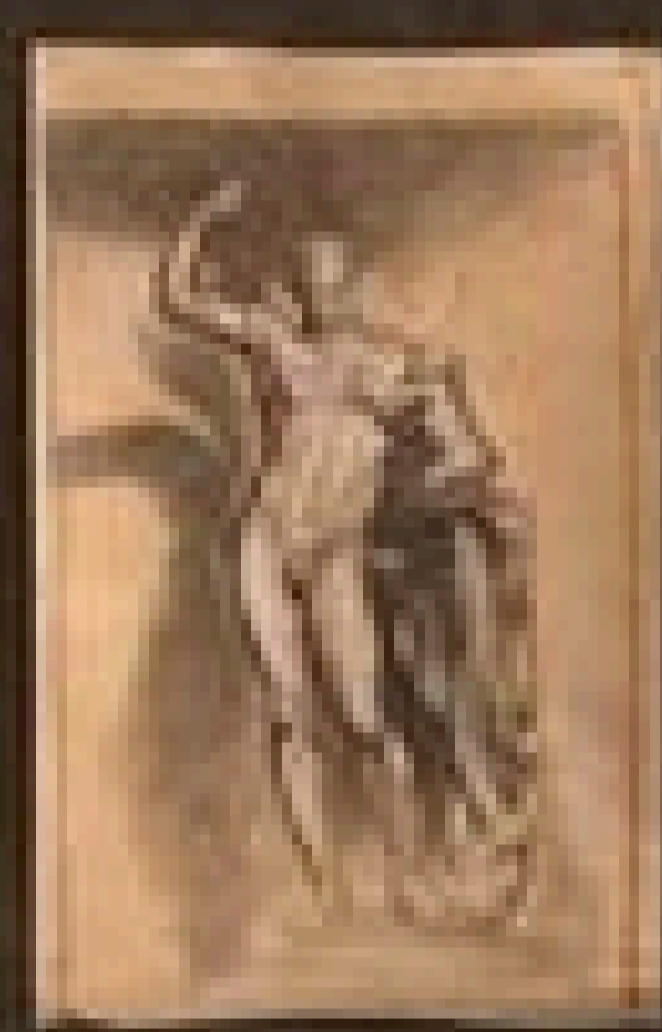
является практическим и полезным для учащихся; связано с жизнью учащихся;

вызывает интерес у учащихся; максимально служит целям обучения.

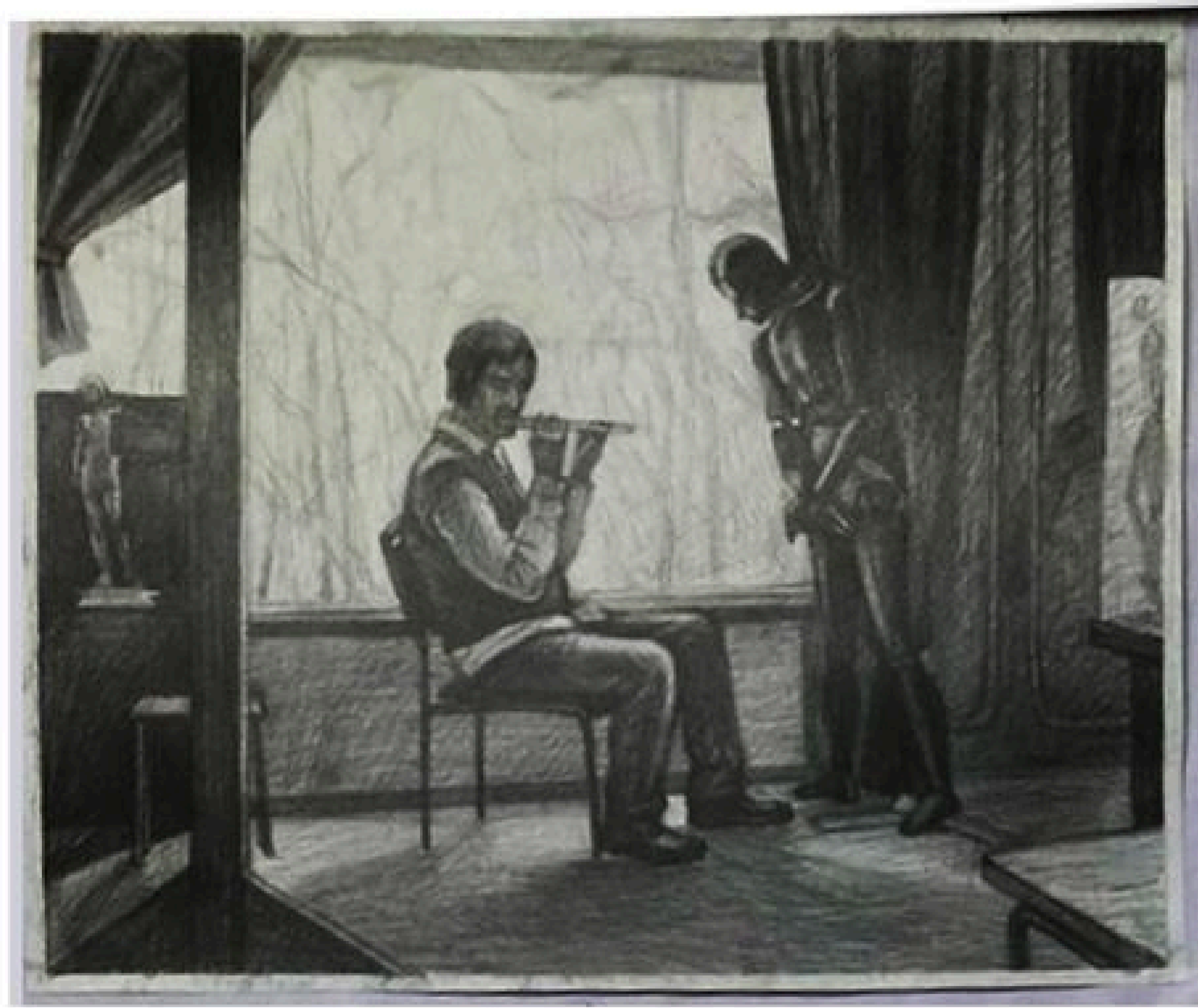

Не всякую постановку можно считать творческим заданием и отвечающей на поставленные вопросы. Чтобы она стала годной для длительного изучения, учителю необходимо тщательно подготовить многие составляющие, продумать место постановки, освещение, задумать общую тематику и изначально заложить основную пластическую идею.

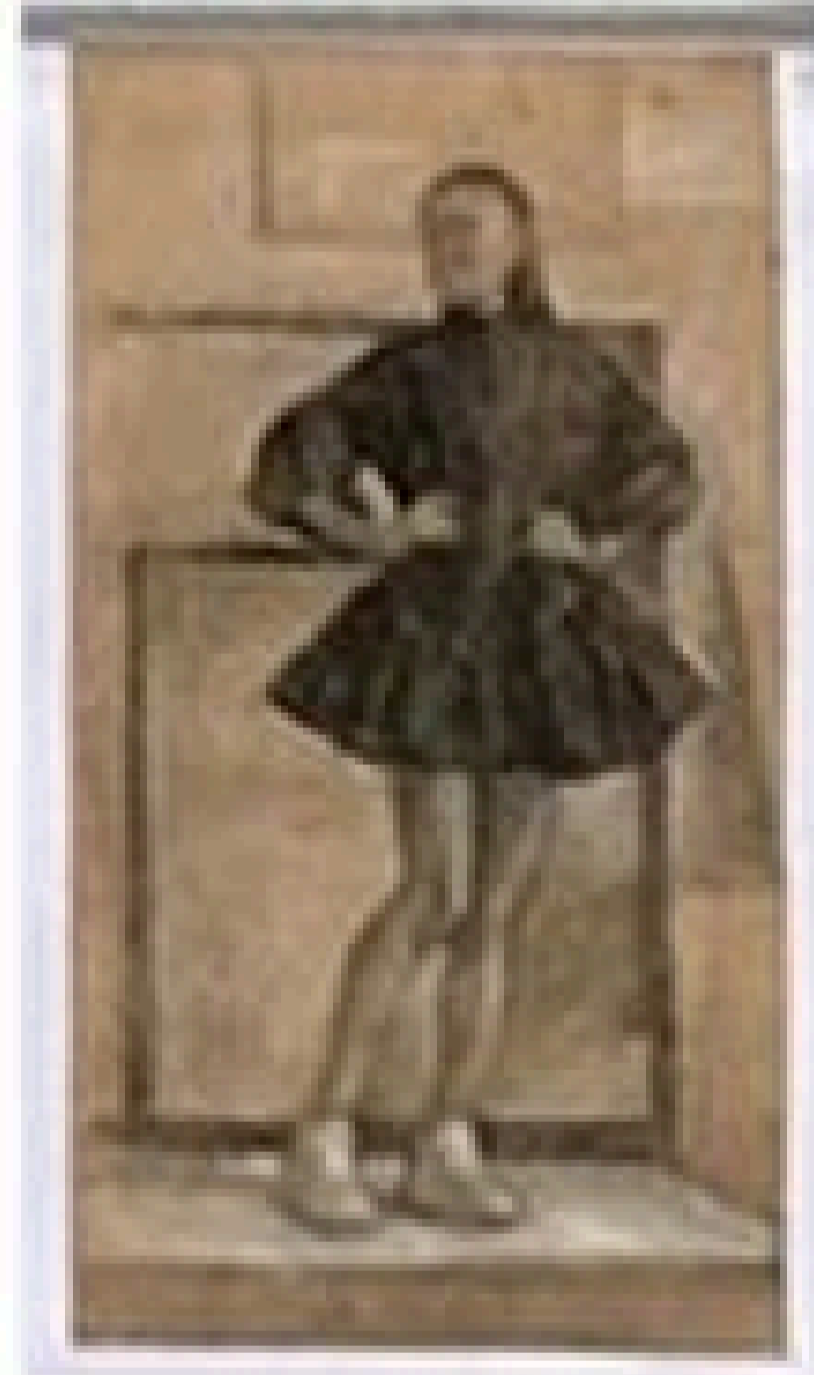
Хорошо придуманную постановку можно изучать бесконечно.

У педагога художника все постановки сформулированы как математические задачи и они же всегда несут в себе глубинный философский смысл и яркую эстетическую составляющую.

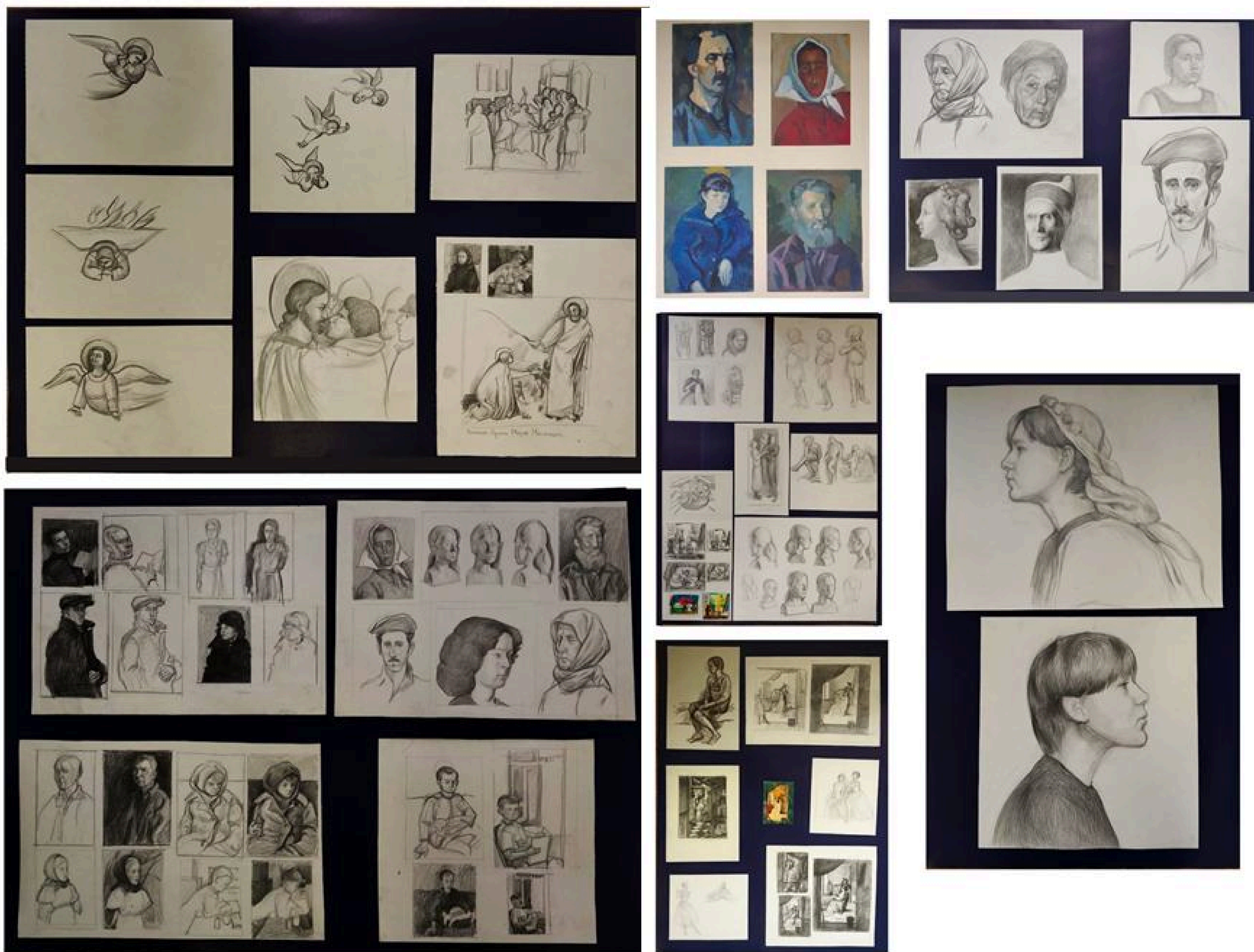

Особенно важно все задания привязывать к той или иной форме изучения законов композиции.

Поскольку композиция это одна из основных категорий художественного творчества и в отличие от рисунка, цвета, линии, объема, пространства представляет собой художественно-образную содержательно-формальную целостность, в которой все элементы органично связаны между собой и она является алгоритмом творческого процесса, то и любое задание, любое упражнение должны базироваться на применении и использовании законов композиции.

Одной из важнейших компетенций современного обучающегося изобразительному искусству является анализ конкретных пластических ситуаций в учебных постановках и их решение, поэтому на уроках по рисунку, достаточно большое место следует отводить первоначальным эскизам к постановкам, как поискам композиционного решения будущего длительного задания.

В изобразительном искусстве, как в методе научного и всеобъемлющего изучения окружающей действительности, никогда не устаревают, а напротив, невероятно современно присутствуют такие задачи как “проблемный подход”.

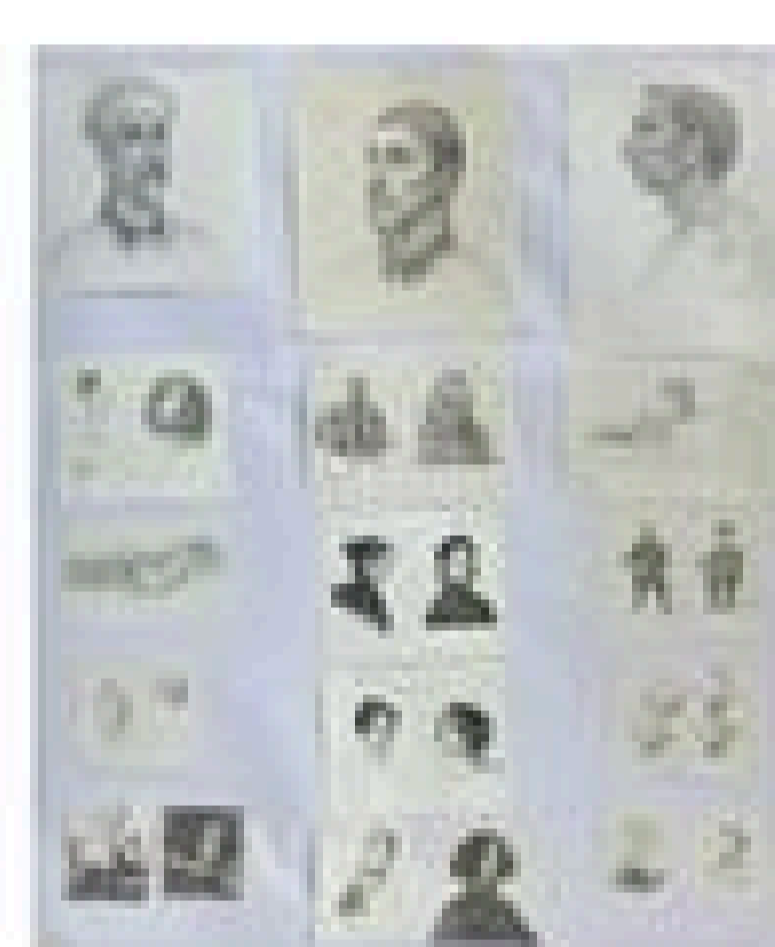
Сущность проблемного подхода к уроку во многом зависит от реальности поставленной пластической проблемы и поставленных педагогом в данной постановке конкретных пластических задач и предложение поисков их решения и стремление к анализу.

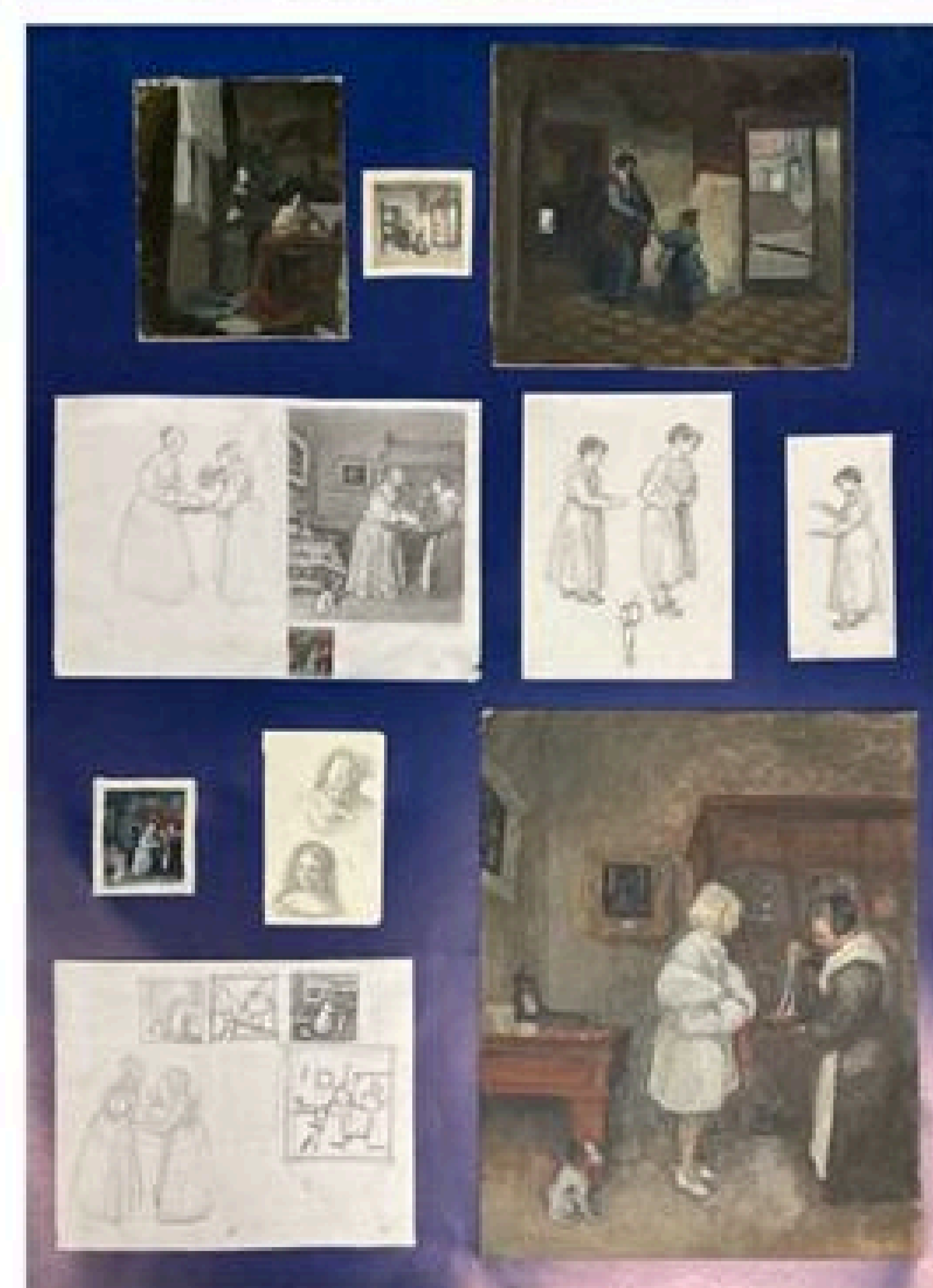
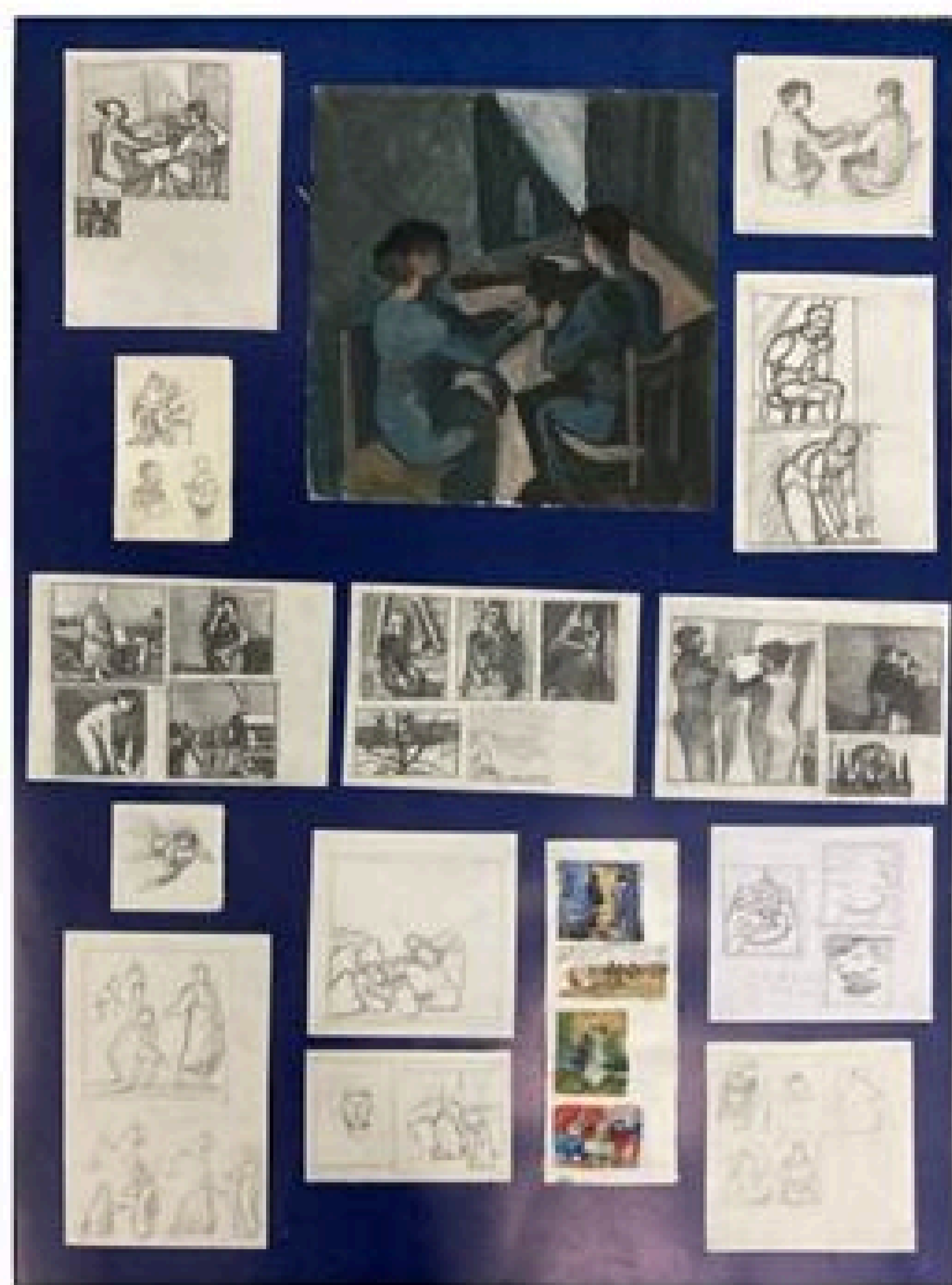
Целью таких заданий является усвоение не только новых знаний, но и процесса их получения. Причем путей решения “проблемной ситуации” может быть несколько и необходимо выбрать наиболее эффективные.

Говоря языком художников- “ следует сделать как можно больше различных эскизов и затем выбрать наиболее удачный, наиболее “решенный”, с ясно обозначенной пластической задачей.

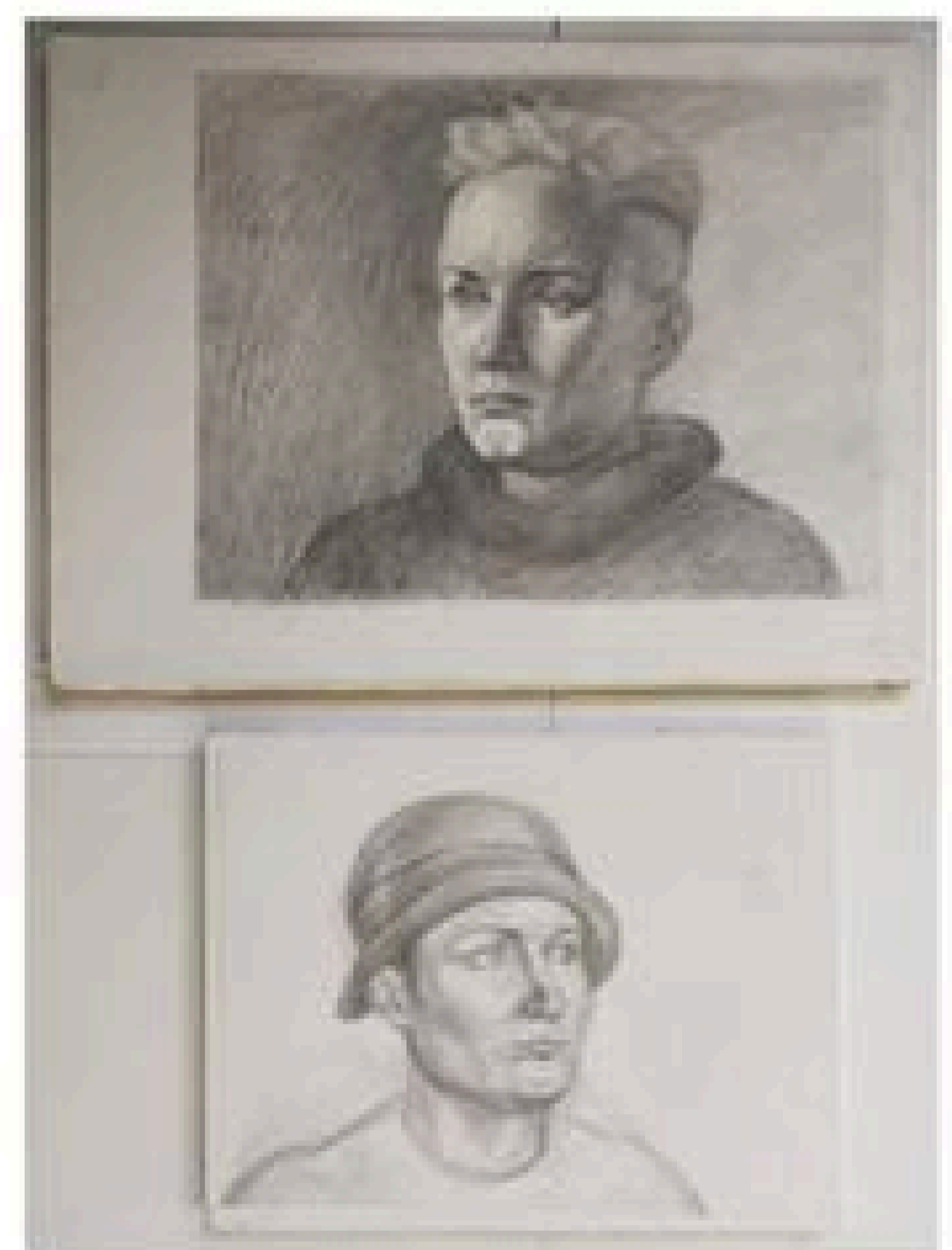
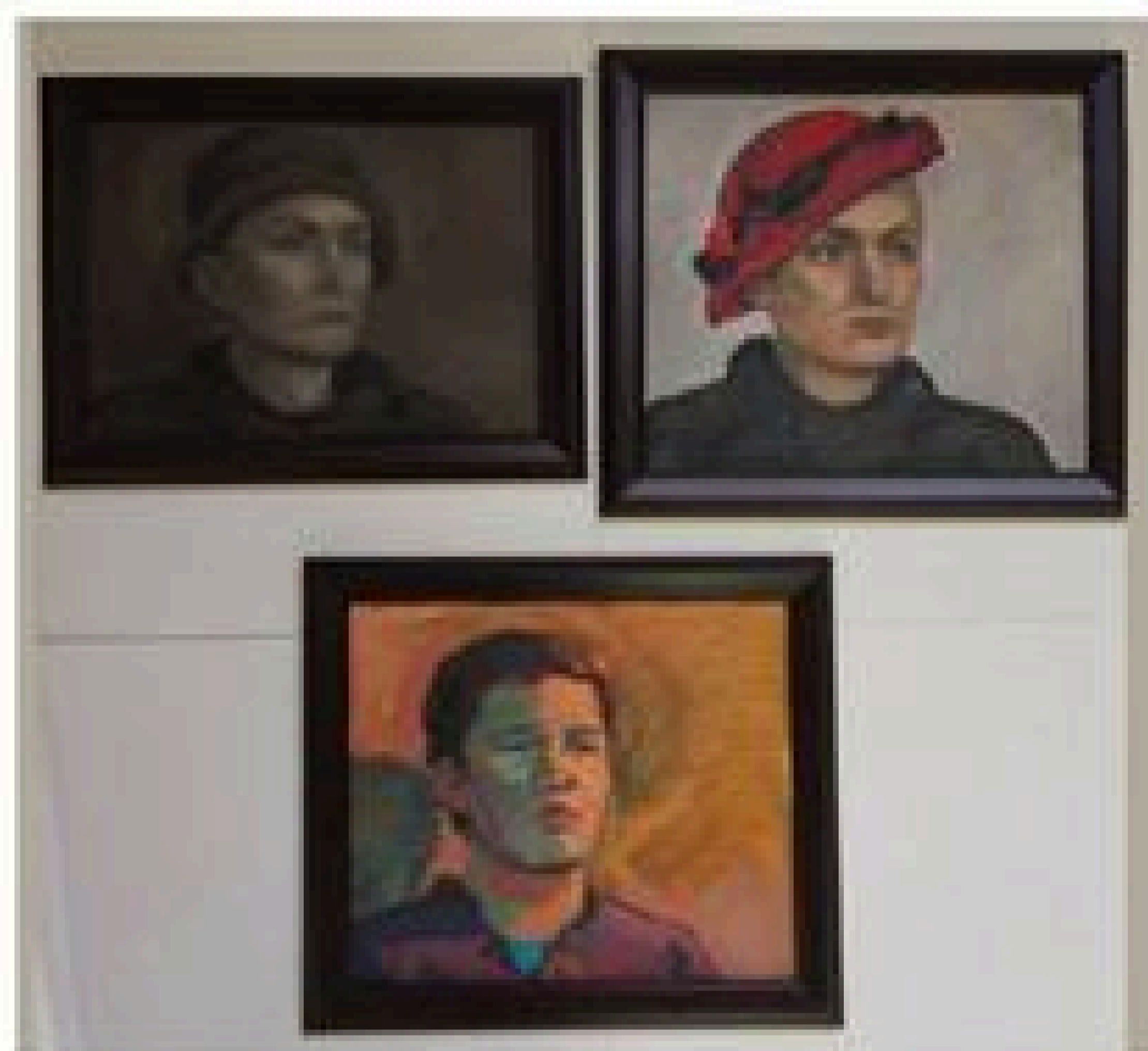
Актуальность применения и использования законов композиции в современной педагогической художественной практике обоснована такими приоритетными задачами как межпредметность, метапредметность, формирование универсальных учебных действий и т.д.

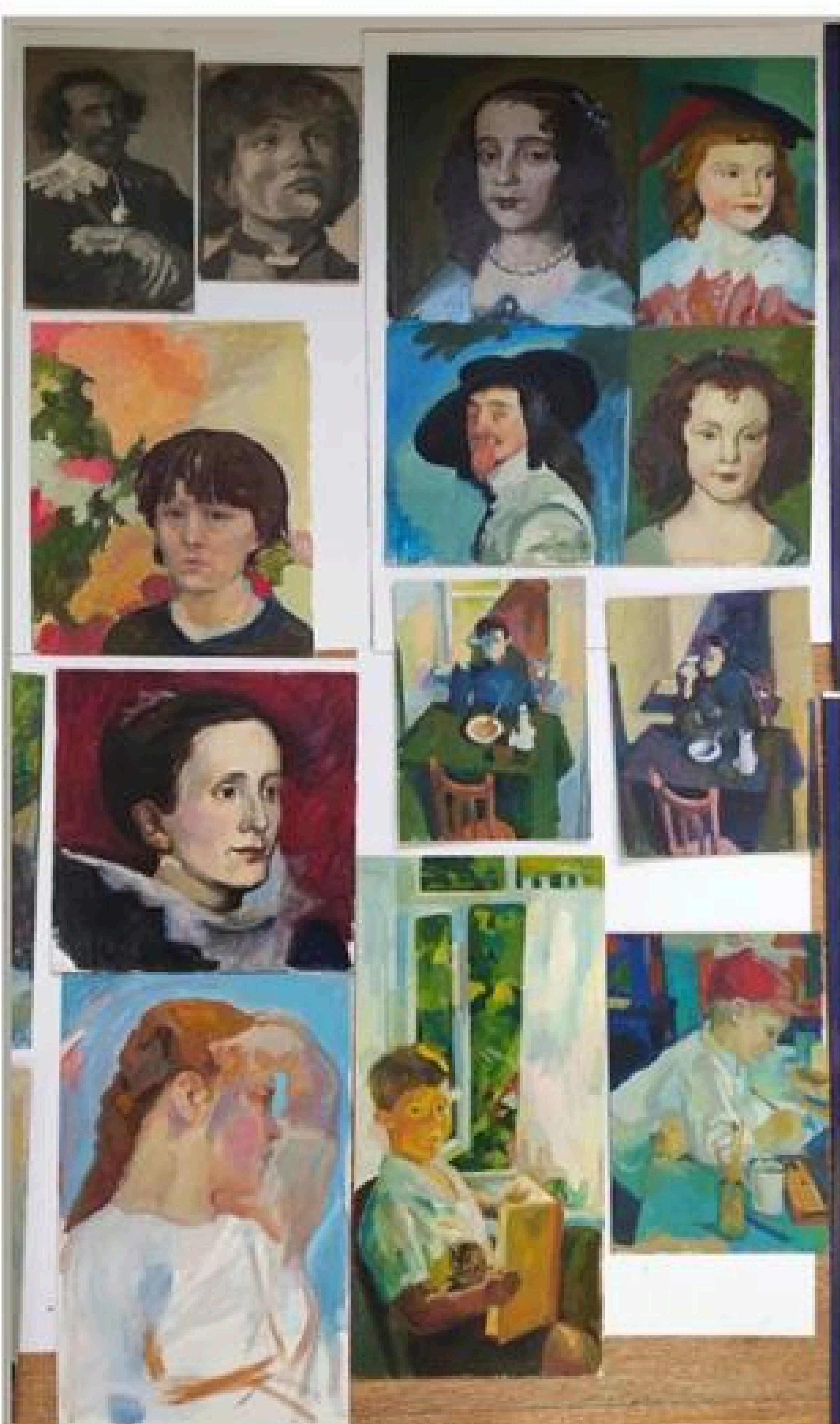
Гипотеза о том, что обучающийся может повысить уровень мотивации к дисциплине путем решения настоящей актуальной задачи может быть проверена на уроках с применением методов ситуационного анализа.

Метод ситуационного анализа- это педагогический метод обучения действием, в ходе которого получение знаний является результатом самостоятельной активной деятельности обучающегося.

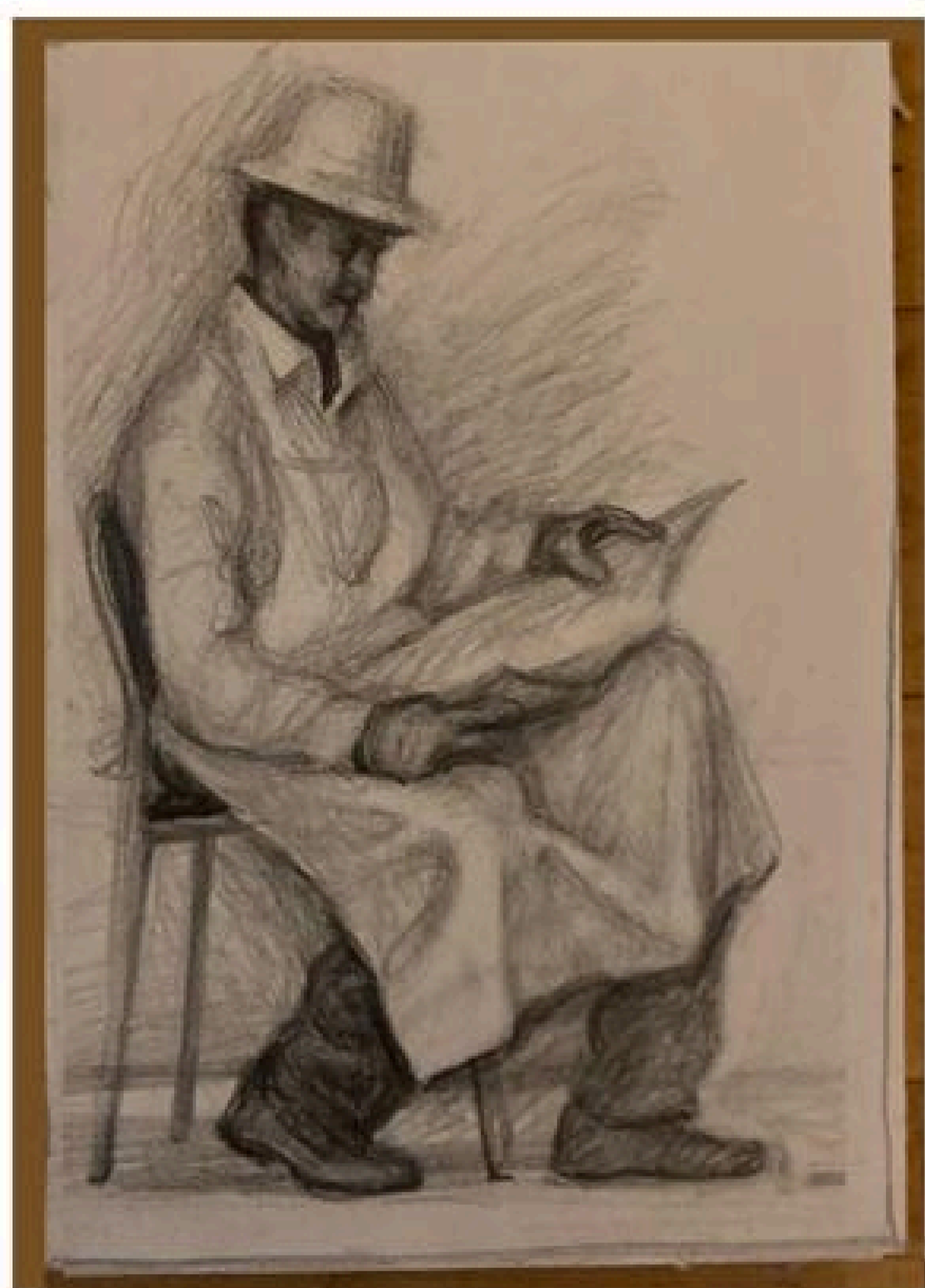

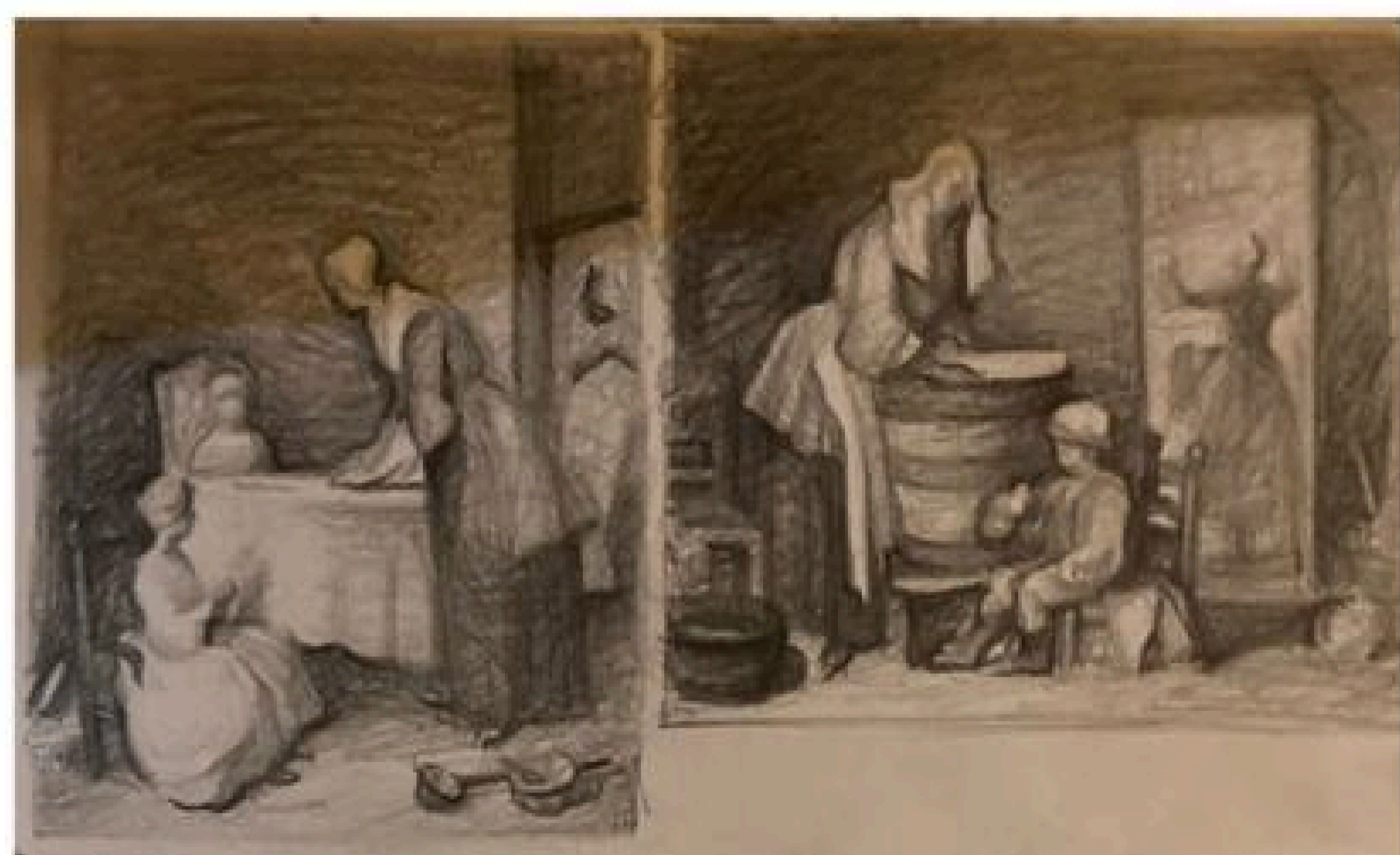
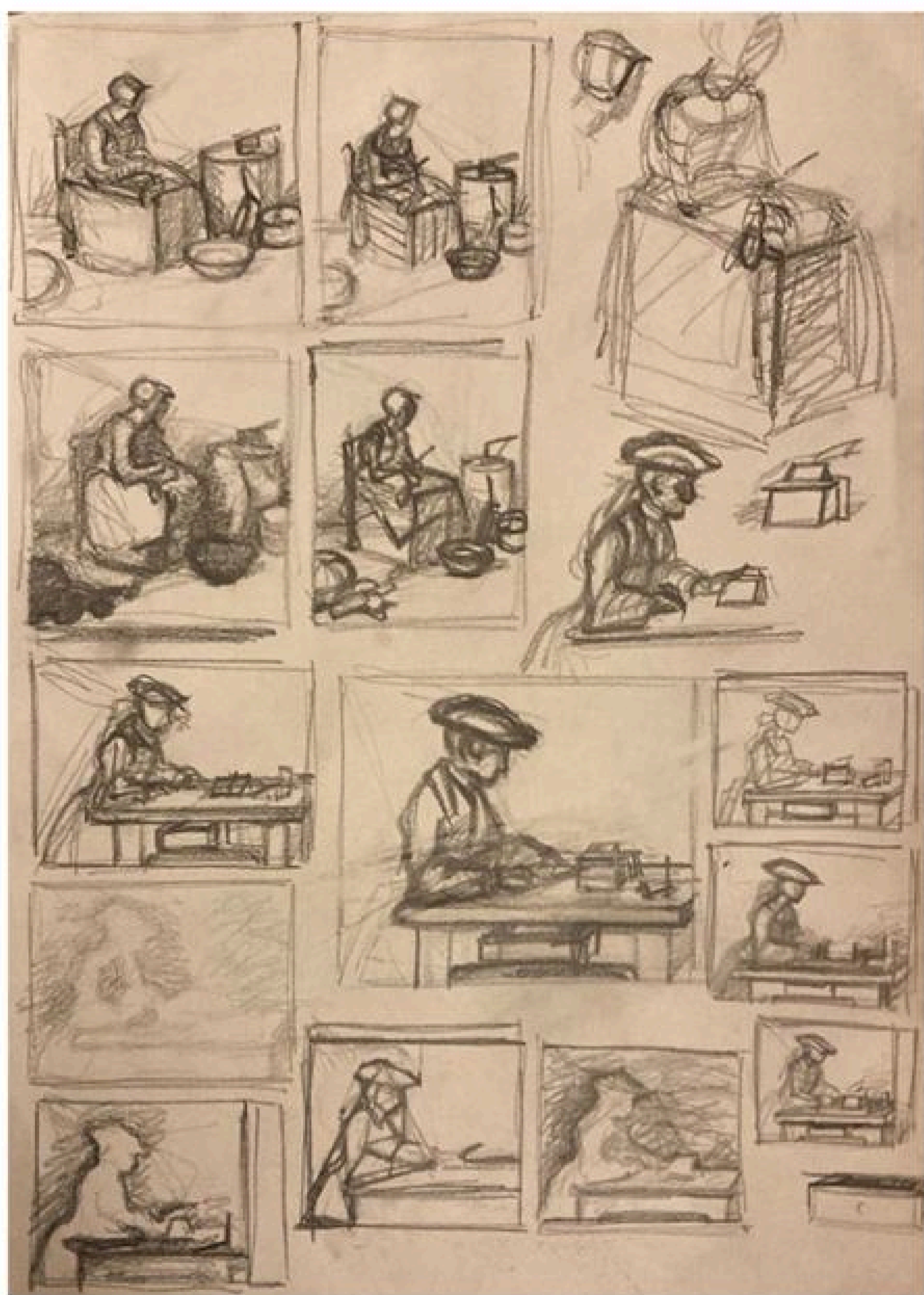
При использовании проблемных технологий на уроках рисунка решается сразу несколько практических обучающих задач: пластические ситуации создаются автоматически, они следуют из корректно и продуманно поставленной педагогом пластической задачи, то есть не нужно ничего придумывать, все ответы на вопросы находятся в самой постановке.

Определенные пластические категории для грамотного рисования, такие как “темное/светлое”, “плоское/объемное”, “жесткое/мягкое”, отражают основные пластические законы, которые преподаватель хотел бы ввести в активное, и также в пассивное употребление.

Решение поставленных задач происходит не способом пассивного срисовывания, а активно используется язык пластики, соответственно пластические особенности данной постановки становятся явно выраженными; происходит автоматизация новых понятий для изображения данной конкретной постановки в реальном времени, так как обучающиеся вынуждены находить подтверждение своим поискам в натуре и затем в своих эскизах.

Используется и метод мозгового штурма- оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором ученикам предлагается нарисовать как можно большее количество вариантов композиционного решения. Затем из общего числа сделанных эскизов учитель отбирает наиболее удачные, которые можно использовать как основные эскизы к длительной постановке.

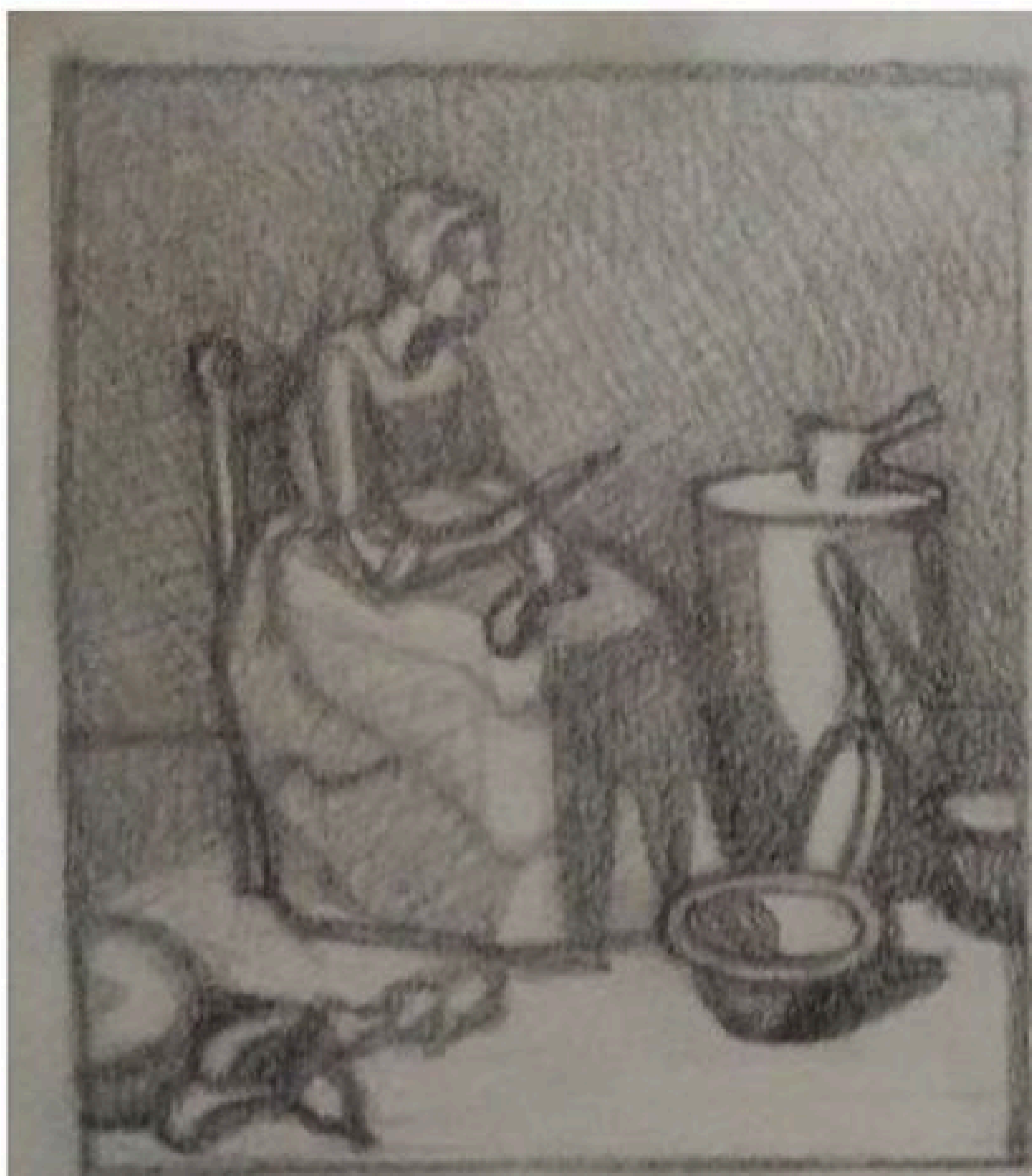

Далее мы приведем конкретный пример и описание занятия, на котором применялись различные методы ведения урока.

Урок проведен по ФГОС в 6 (10) классе 1 мастерской.

В качестве домашнего задания, для подготовки к уроку, ученикам было предложено сделать несколько интерпретаций к бытовым жанровым композициям Ж. Б.-С. Шардена.

Но для того, чтобы ученики сумели грамотно выполнить домашнее задание, предварительно была проведена беседа о творчестве этого художника. Совместно с учениками были рассмотрены картины и с помощью наводящих вопросов, показа схем к композициям, подробного разбора пластического и композиционного решения каждого заданного для изучения сюжета, ученики в формате Проблемной лекции занимались непосредственно исследовательской деятельностью, рисовали схемы композиционного строя, искали решение и делали анализ; обобщали идеи и мнения каждого; обсуждали ошибки и искали способы их исправления.

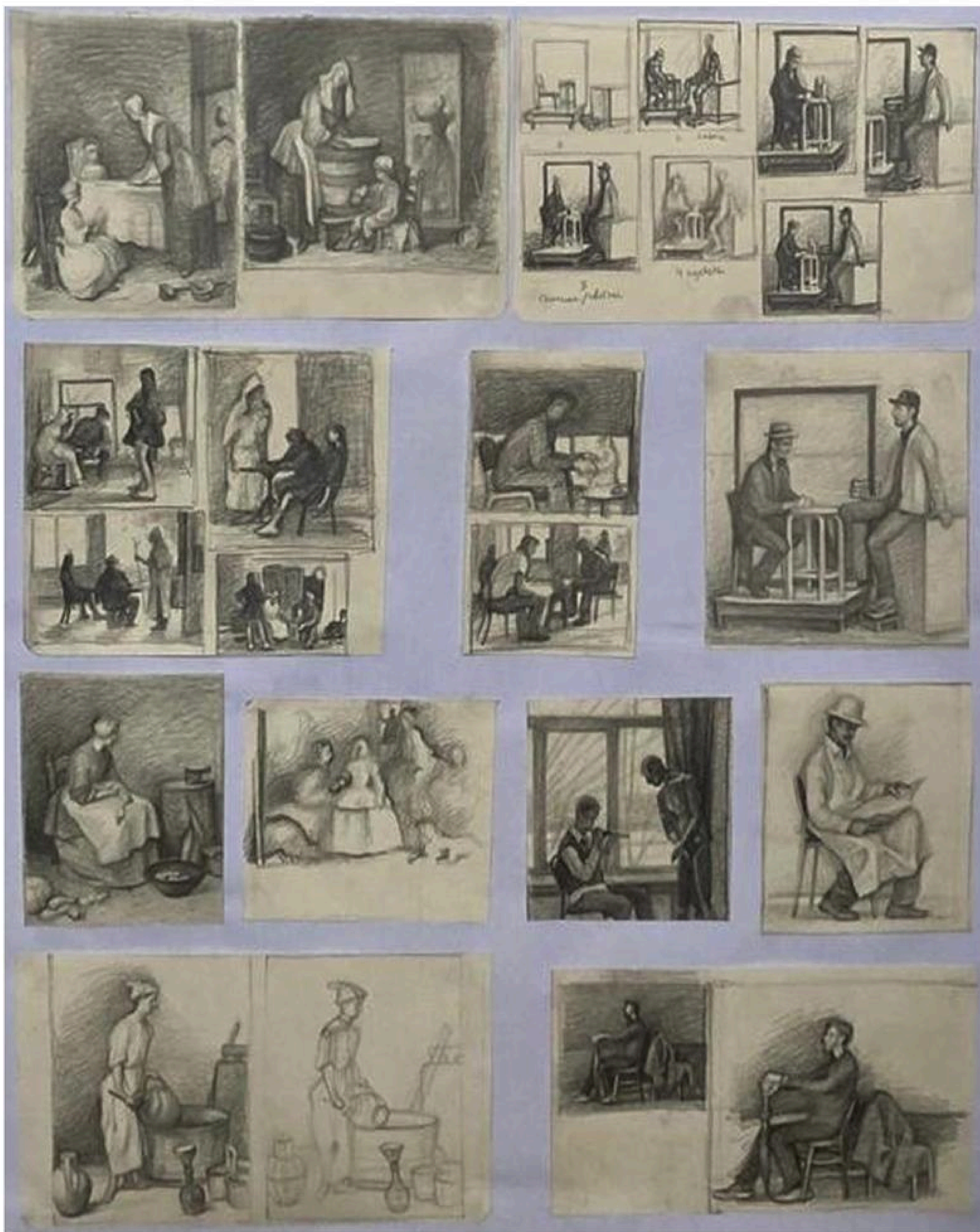

В начале урока состоялся просмотр домашних работ- основная мысль, которую следовало довести до учащихся, задавая ряд наводящих вопросов, сводилась к следующему:

Конструктивная идея, свойственная природе замысла, дает пластическую основу композиции.

Таким образом ученики усвоили основной закон композиции, и в этом состояла основная цель домашнего задания.

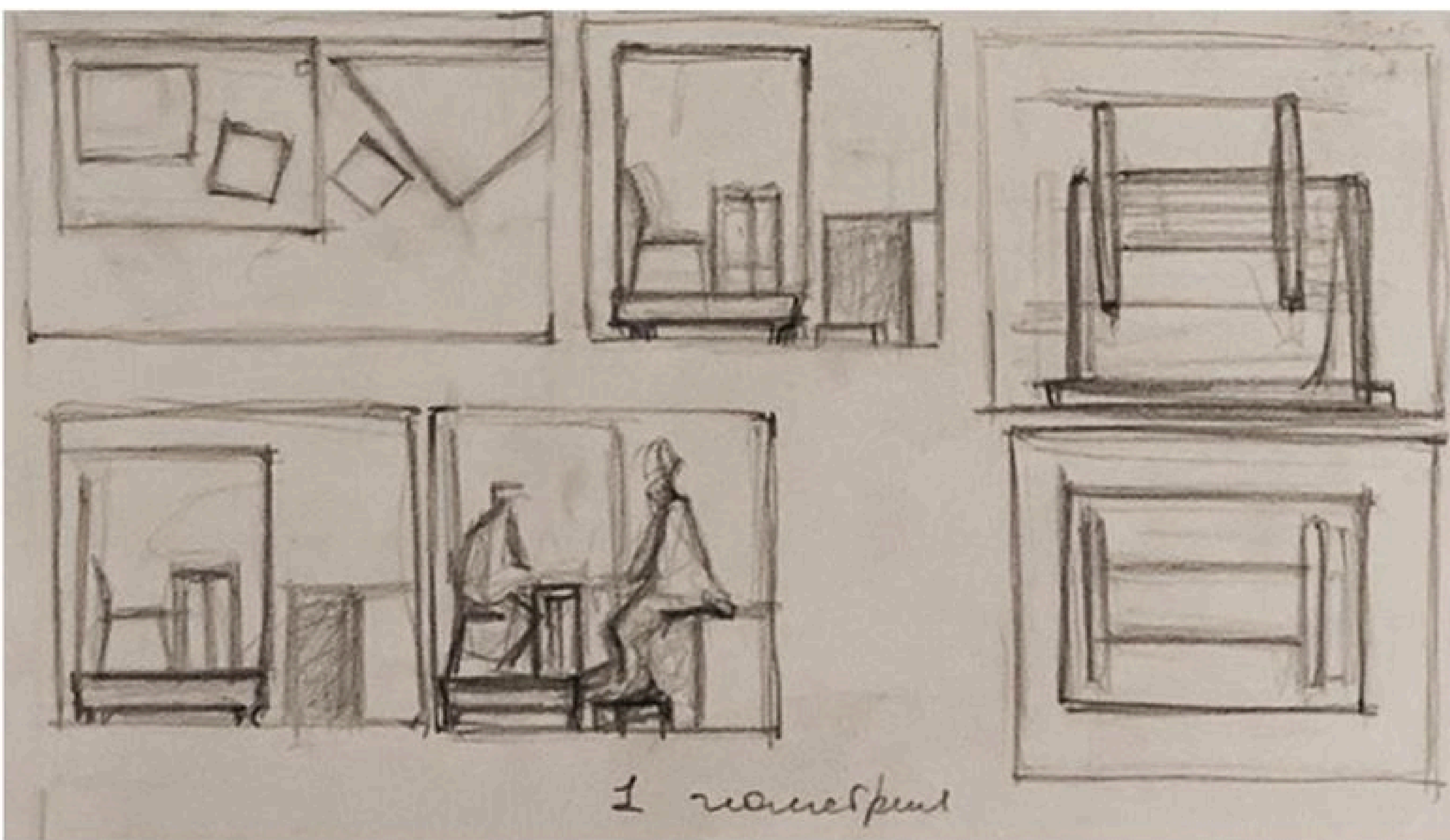
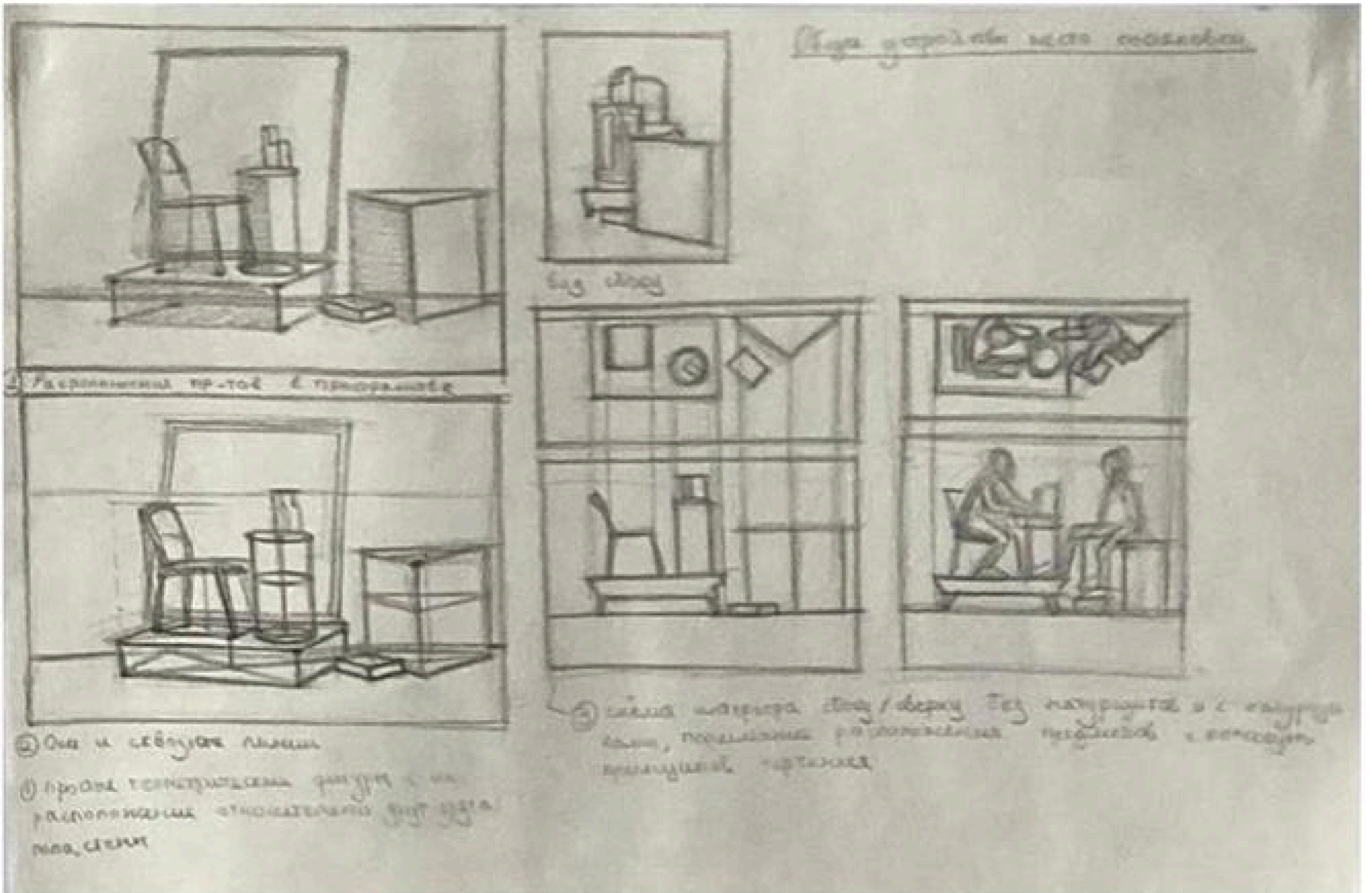
После того, как ученики сумели увидеть и понять законы расположения двух фигур в замкнутом пространстве у Шардена, усвоить принципы устройства формы, основы ритмического начала в композиции, осознать понятия- художественный образ, контрасты, движение; и достаточно свободно изобразить эти сюжеты в форме быстрых зарисовок, им было предложено внимательно всмотреться в двухфигурную постановку в учебной аудитории, чтобы начать осваивать способы построения пространства в композиции, используя натурное рисование эскизов к постановкам по рисунку.

Вооружившись альбомами и карандашами ученики стали “пытливо и изучательно” рассматривать постановку.

На одном альбомном листе следовало разместить все задания этого урока, для того чтобы постоянно сопоставлять все обсуждаемые категории и понятия.

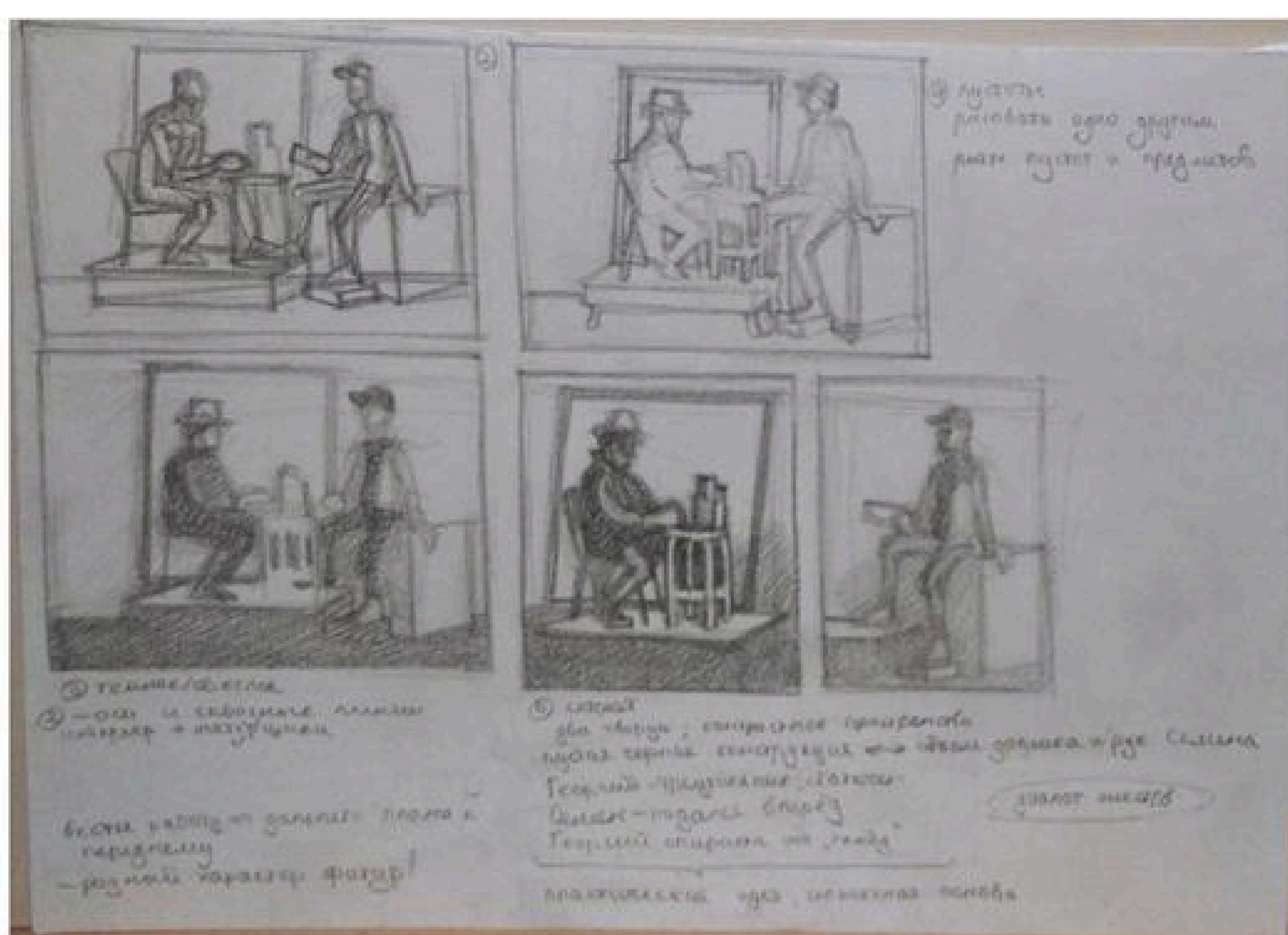

1). В первом эскизе-схеме следовало найти общее устройство места постановки, предметов, расположение натурщиков; нарисовать точное взаиморасположение поверхностей- пол (горизонтальная), стена (вертикальная); осмыслить и изобразить след предметов на полу; уточнить взаимное расположение предметов.

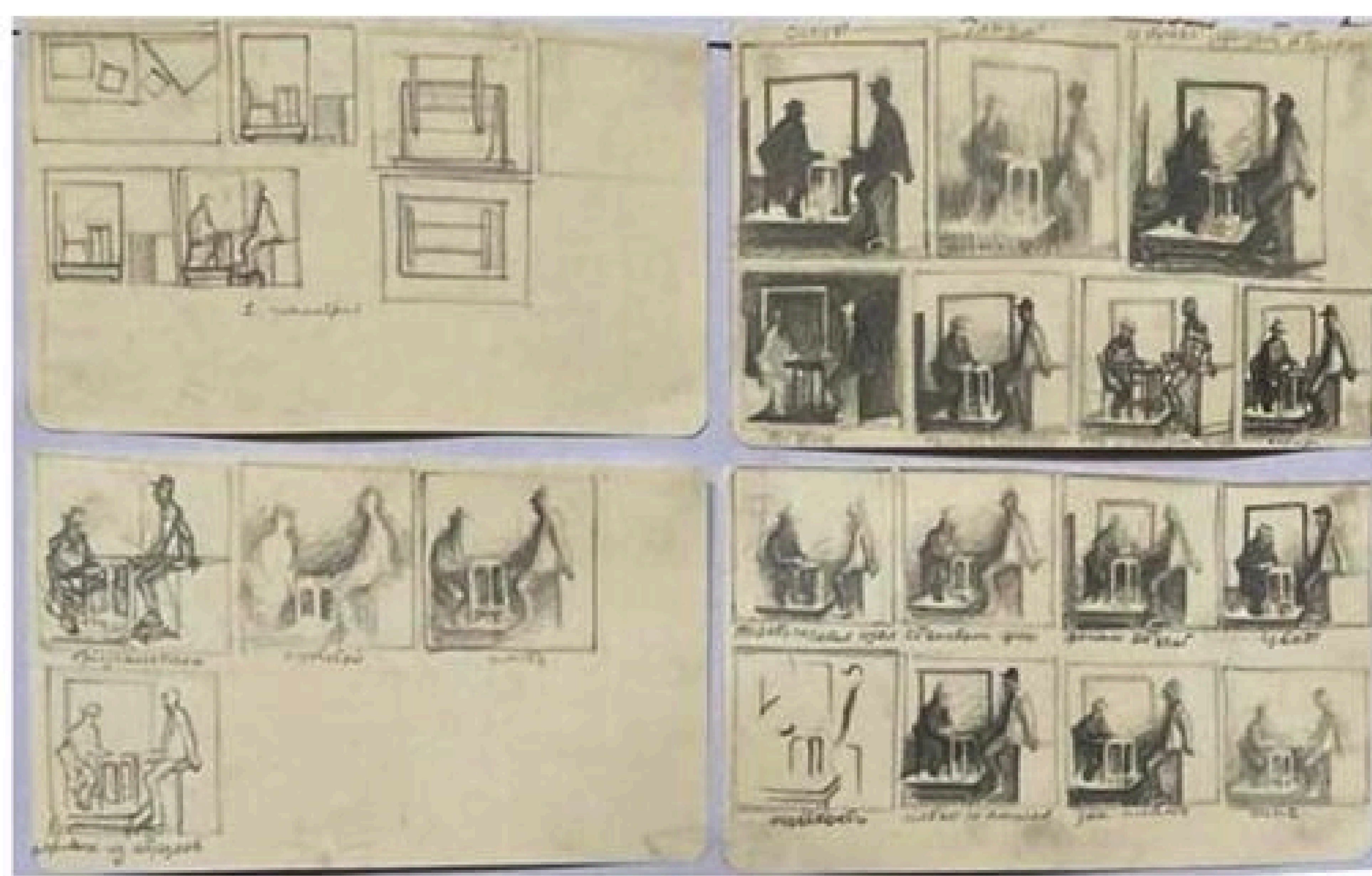
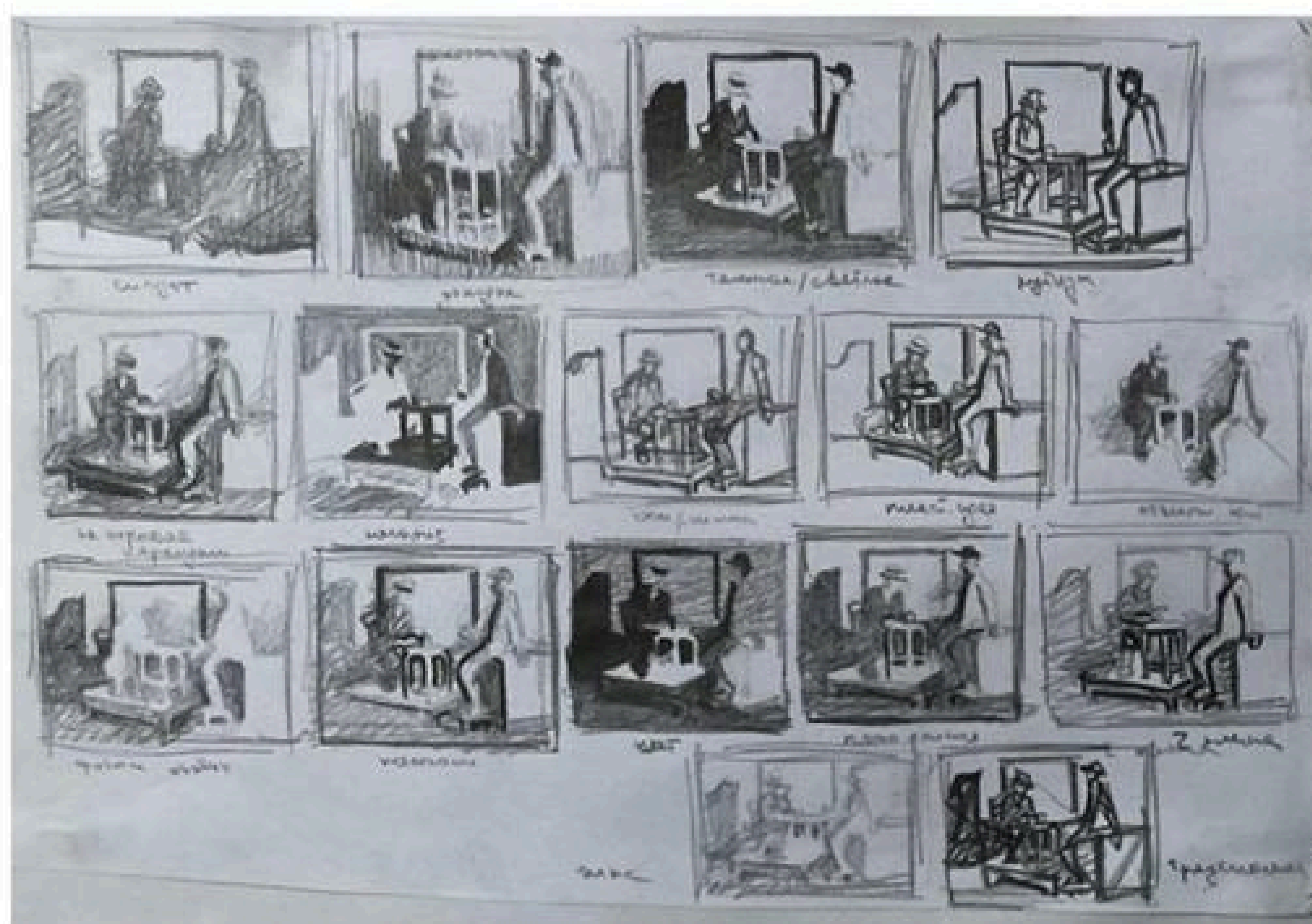
Неоднократно повторялась и подчеркивалась основная задача первого задания- требовалось изобразить выверенное и осознанное, а не пассивно и неосознанно срисованное расположение натурщиков в пространстве постановки.

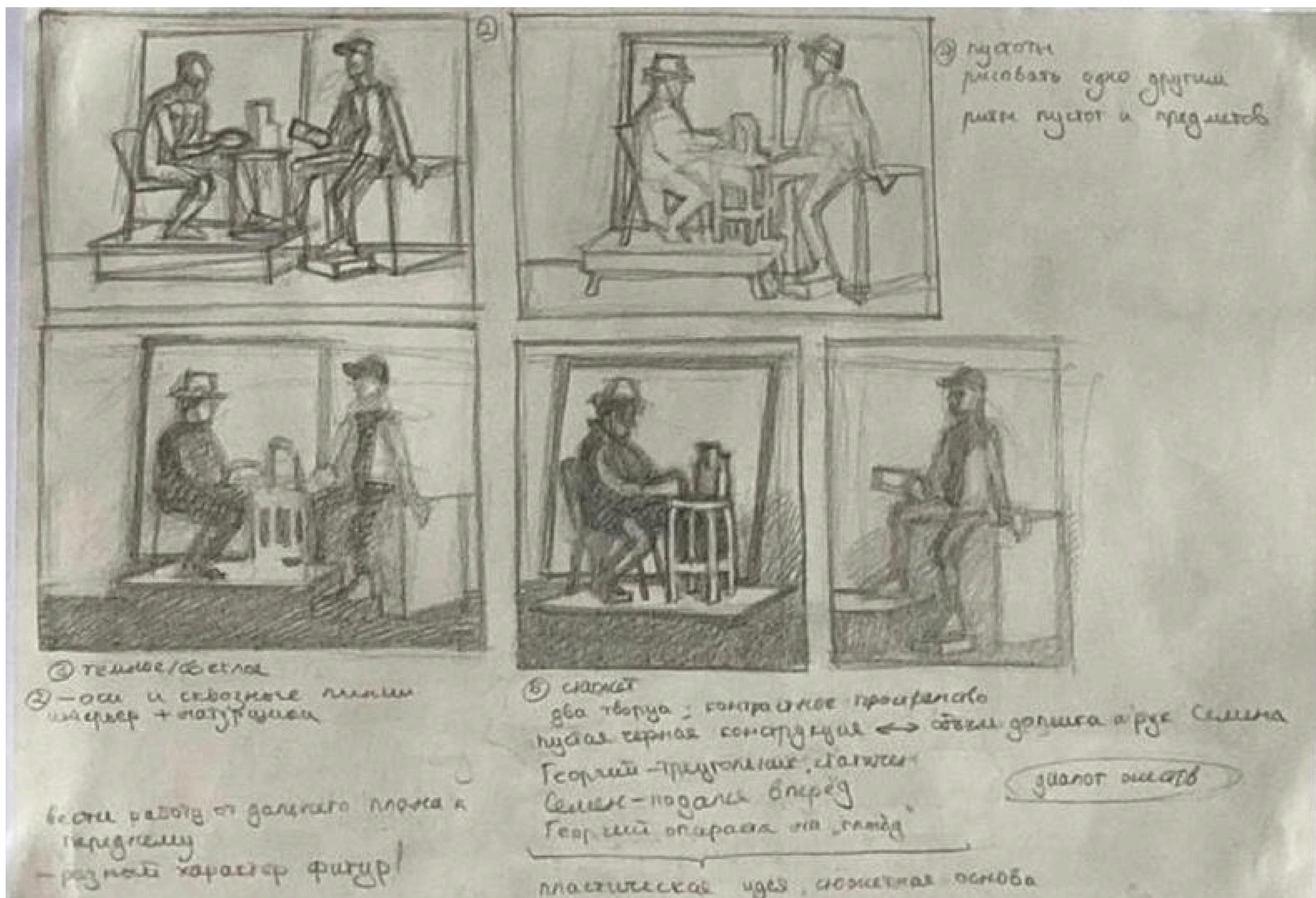
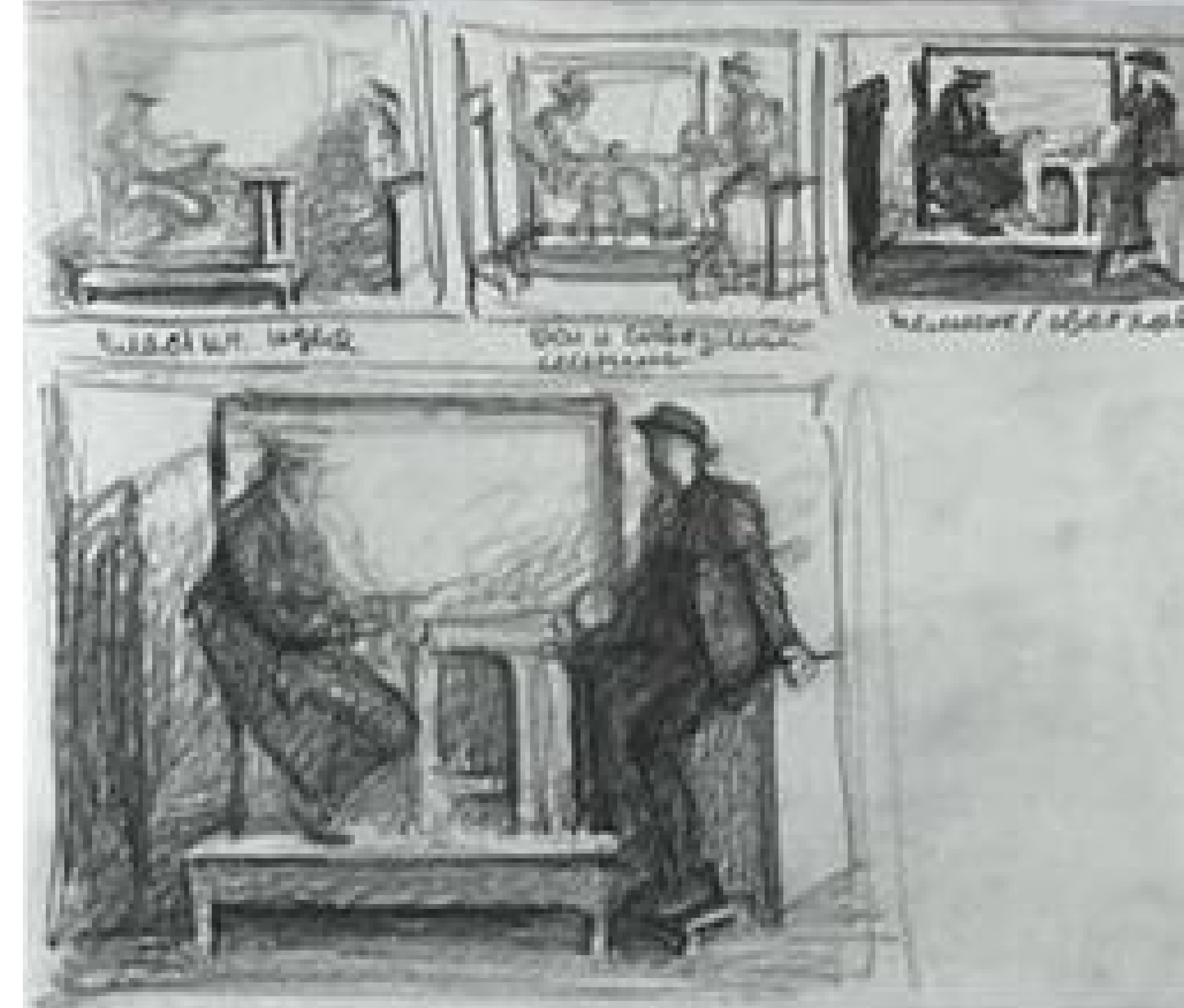
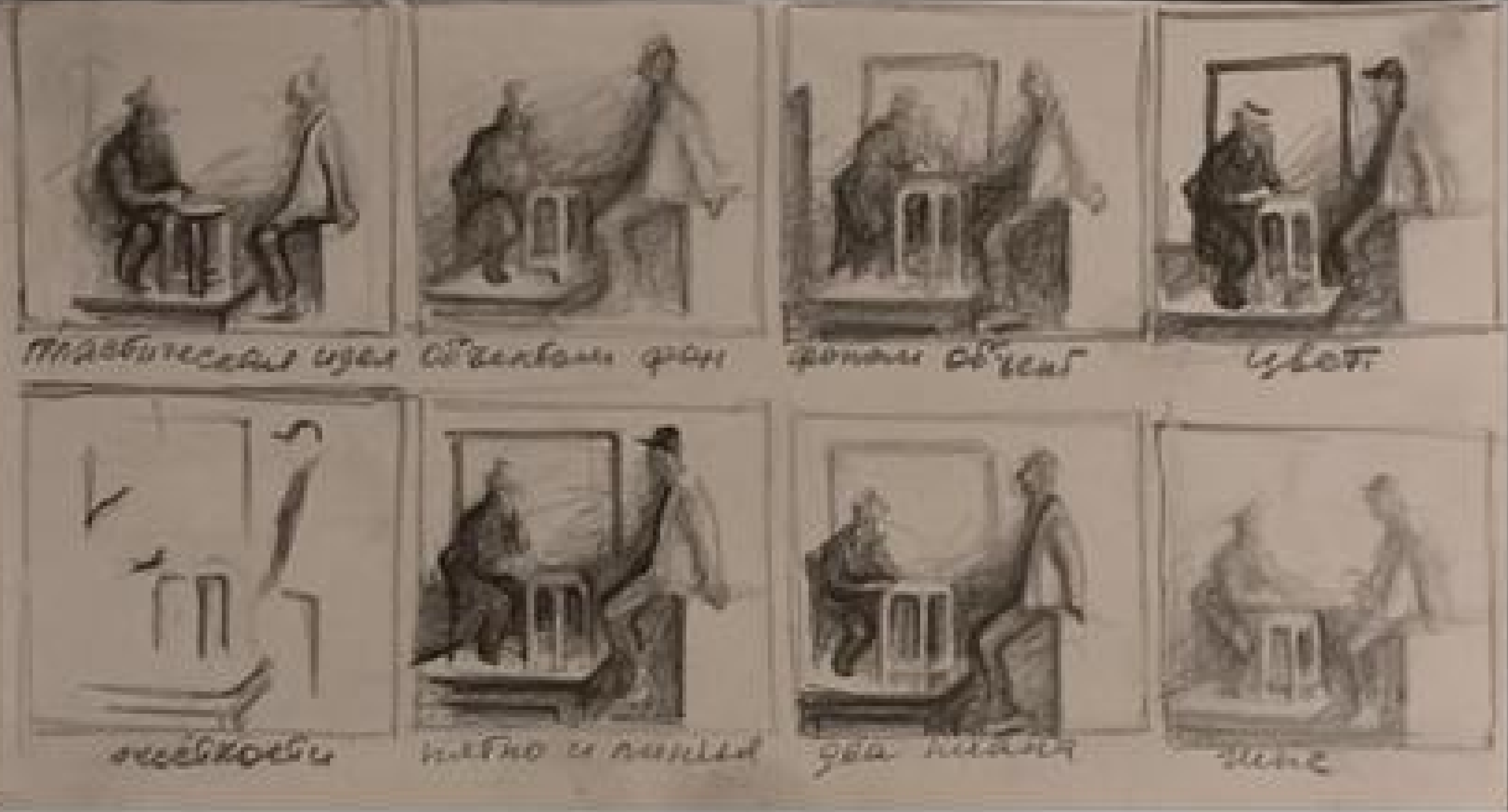
Это интегрированное задание из "Начертательной геометрии" требуется выполнять для понимания законов расположения предмета в пространстве и накопления навыков его изображения, умения научиться видеть предмет с разных сторон, обзревая его с одной точки, научиться изображать схематично вид спереди, вид сбоку, вид сверху.

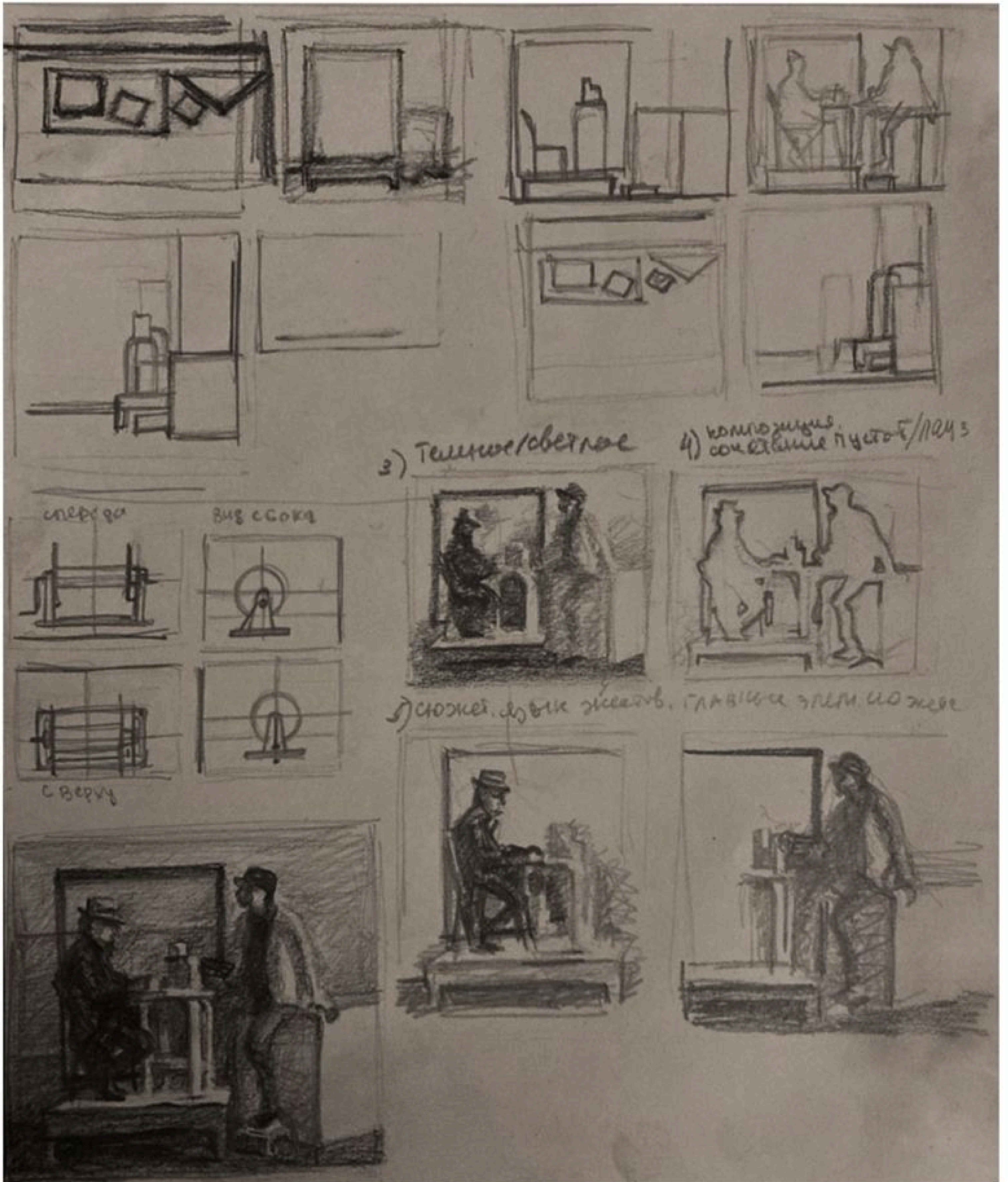
2). Во втором эскизе-схеме следовало изобразить понимание устройства формы с помощью главных осей, глядя на постановку научиться видеть в натуре наличие и место расположения и затем изображать в своем рисунке-схеме сквозные конструктивные “каркасные” линии. Этим заданием прививается навык умения видеть основную конструкцию, каркас предметов и объектов.

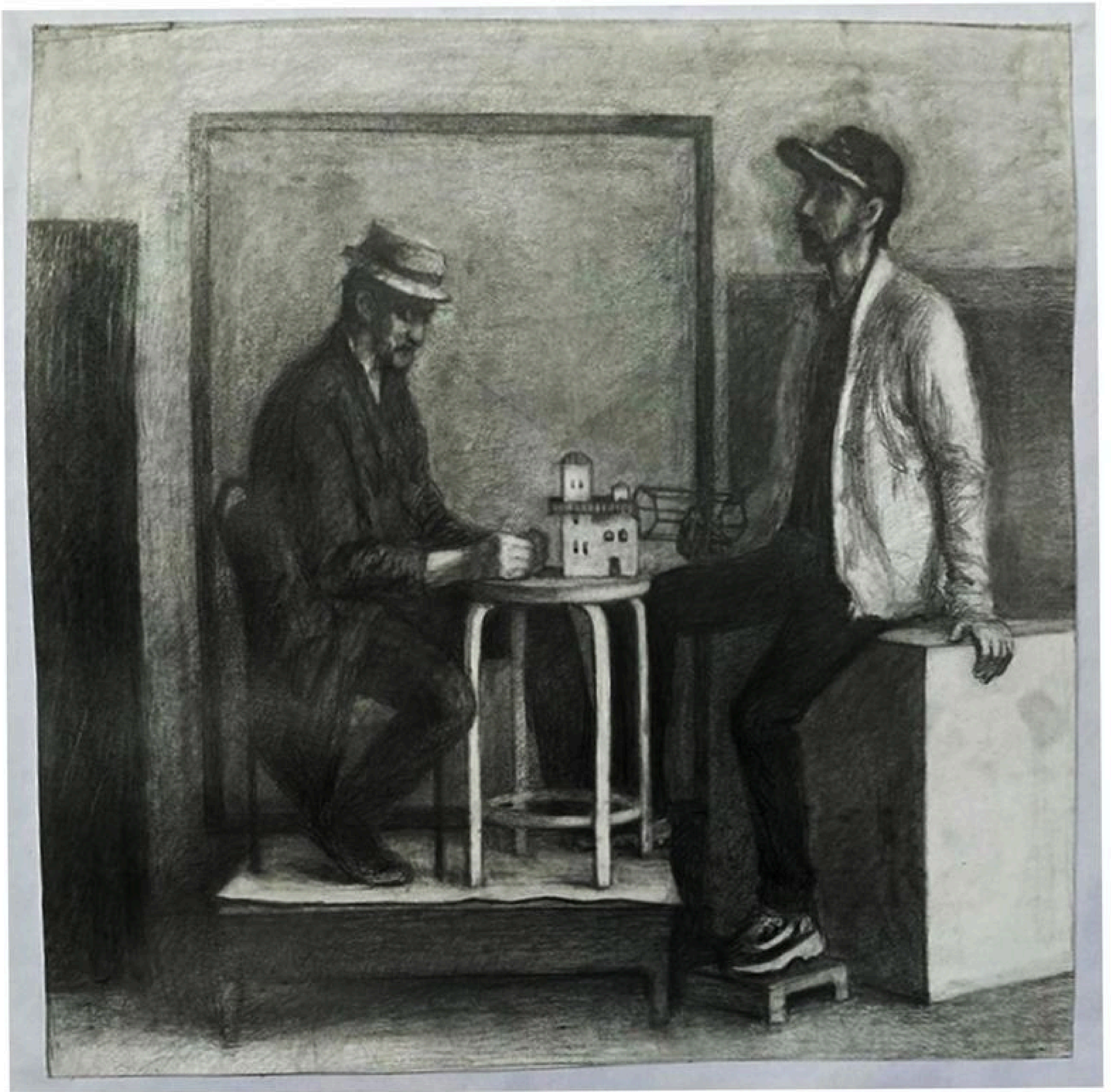

3). В третьем тональном эскизе изучались категории “Темное и светлое”, “Силуэт и объем” и понимание необходимости их постоянного сравнения и необходимости поиска их взаимодействий. Требовалось развивать умение рисовать тональным пятном, искать общее тональное решение, учиться постоянно соотносить категории и прививать навык ведения работы в форме постоянного уточнения и поиска. Учитель при этом постоянно задает наводящие вопросы и ученики отвечая, исправляют ошибки ведения работы. В процессе подобного творческого диалога неоднократно повторяются основные постулаты- светлое рисуем фоном, темное- предметом. Все ученики сидят тесным кружком и видят процесс ведения работы друг у друга и эта коллективная исследовательская деятельность, совместное творчество и коллективный поиск решения проблемы активизируют каждого. Одно задание легко удастся выполнить кому-то, но он же буксует на следующем, а в этом тесном сотрудничестве ученики помогают друг другу преодолевать индивидуальные трудности.

4). В четвертом эскизе следовало вспомнить и постараться наглядно изобразить свое понимание того, что Композиция это сочетание предмета и "пустоты" вокруг него. Следовало рисовать пустоты вокруг предметов, выверяя их точное расположение. Учитель много раз подчеркивал необходимость понимания ритмического расположения пауз и пустот, что рисовать следует не буквально предмет, а место предмета, рисовать "одно другим".

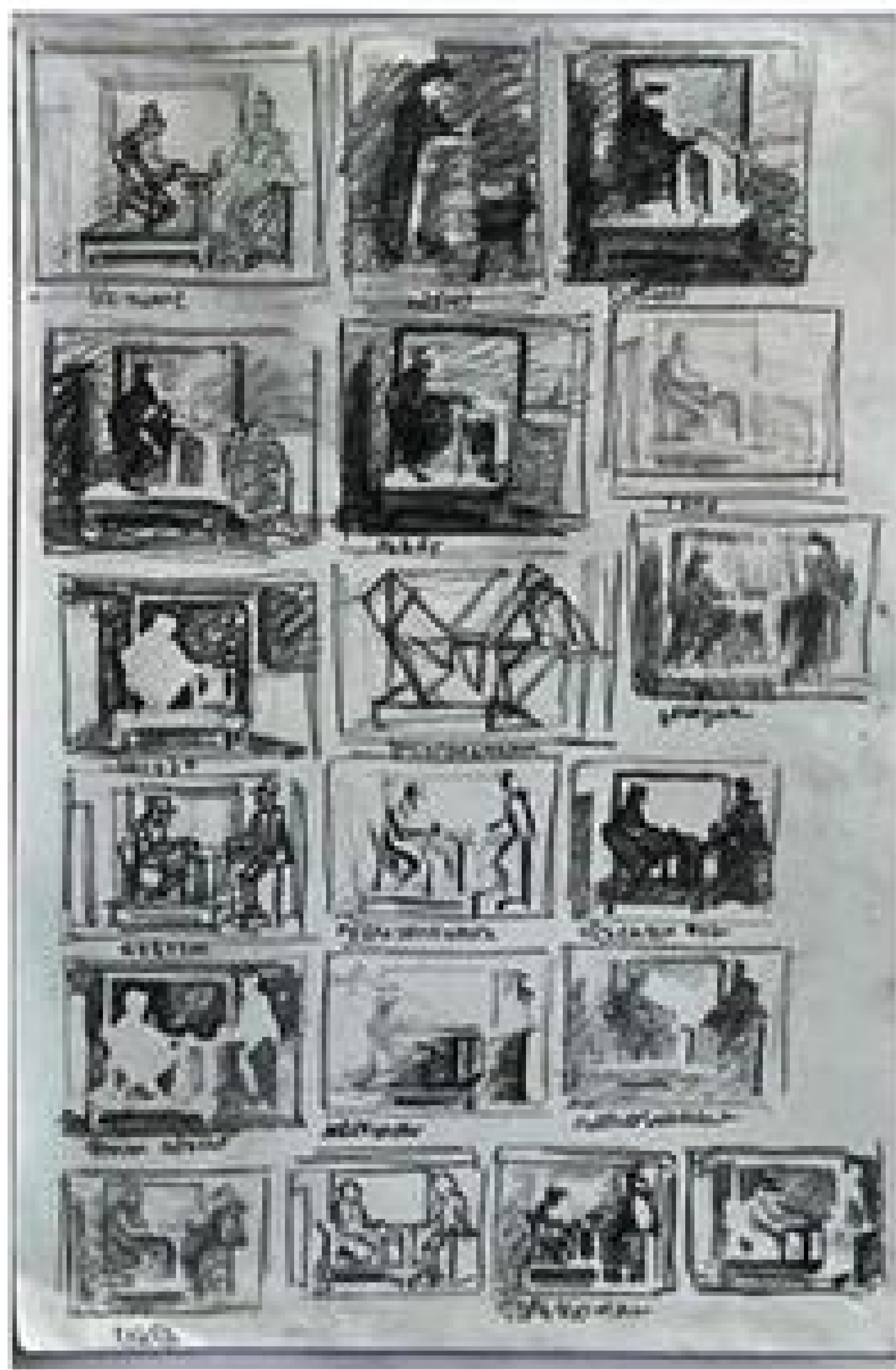
5). В пятом, заключительном композиционном эскизе, следовало изобразить сюжет, язык жестов, главные элементы сюжета. Проследить развитие от дальнего плана к переднему плану. Фигуры отдельно разобрать. Жесты и положение рук к фигуре, поворот головы.

Один натурщик- рука с черным структурированным предметом на самом дальнем плане, темный почти плоский силуэт, руки к фигуре- “треугольник”.

Второй натурщик- направленное движение фигуры и концентрация на светлом макете здания на белом столике, самом объемном и самом светлом, на самом первом плане.

“Диалог жестов”- между рукой на самом дальнем плане с черным каркасом и рукой на белом подиуме одного натурщика; и руками другого натурщика, направленными к белой объемной конструкции на самом первом плане. От учеников требовалось исследовать типы решения пространства в композиционном эскизе способом деления на планы, установить взаимосвязь между отдельными элементами постановки, выявить объем формы объектов и предметов светотенью, подчеркнуть характер глубины пространства, сопоставить силу тонов как в тени, так и на свету, сопоставить способы рисования первого плана и второго, приблизить эскизы к степени завершенности общего композиционного замысла. В последнем завершающем эскизе накапливались приобретаемые умения и навыки: изображать объекты предметного мира, пространство, средствами академического рисунка с использованием основных техник и материалов.

Применение метода интеграции и межпредметных связей между дисциплинами Рисунок и Композиция позволяет овладеть обучающимися не только общими компетенциями- умением организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, но и профессиональными- умением применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия. Ориентация на новые цели образования- компетенции- требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного процесса, активизации деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем.

Литература:

1. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
2. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. 1989г.
3. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. 2001 г.