

УДК 372.874

А.В. ПОРЯДИНА

(porjadina.anya@yandex.ru)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОМПОЗИЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-х КЛАССОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА*

В исследовании анализируется процесс формирования композиционных навыков у учащихся 5-х классов на уроках изобразительного искусства. Выявляются психолого-педагогические условия эффективного развития композиционных умений в процессе создания творческой работы. Предлагаются диагностики, позволяющие определить уровень композиционных навыков у обучающихся.

Ключевые слова: изобразительное искусство, композиция, особенности композиционных умений, средства развития композиционных навыков.

На данный момент одной из центральных задач современного образования в области изобразительного искусства является повышение развития композиционных умений школьников с целью формирования ощущения прекрасного, развития понимания ценности красоты и произведений искусства во всем их многообразии. Воспитание и формирование целостности восприятия действительности по художественно-эстетическим законам, а также развитие зрительной культуры и творческих представлений, художественно-эстетического восприятия разнообразных явлений целостной образной картины мира как нельзя лучше способствуют формированию представлений о композиции.

Объектом данного исследования является обучение школьников пятых классов на уроках изобразительного искусства. Предмет исследования – процесс развития композиционных умений и навыков у учащихся пятых классов на уроках изобразительного искусства. Целью исследования является определение наиболее эффективных средств организации уроков изобразительного искусства, способствующих развитию композиционных навыков у школьников пятых классов.

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без композиционных умений, т. е. без приведения к цельности и гармонии всех его частей и компонентов. Композиция является важнейшим средством построения целого. Под композиционными умениями мы понимаем целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией объектов [4, с. 15].

Композиция обеспечивает логическое и красивое расположение частей, из которых состоит целое, придавая ясность и стройность форме, делая доходчивым содержание. Логика построения, красота и гармония в соотношениях частей сюжета присуща не только творениям человека. Признаки композиции мы обнаруживаем в природных формах, в строении растений и животных, в структуре Вселенной. Поэтому слова «композиция» в учебной деятельности равно применимо к описанию цветка, построению книги или изображению животного.

Композиционные умения являются совокупностью освоенных способов выполнения действий по согласованию отношений между частями и целым, обеспечиваемые приобретенными знаниями о материалах, средствах, способах, приемах композиции [1, с. 21]. Критериями для выявления уровня композиционных умений на уроках изобразительного искусства являются:

1. Выявление доминанта – определяется как главенствующая идея, основной признак или важнейшая составная часть композиции.

* Работа выполнена под руководством Садковой Л.М., старшего преподавателя кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма Волгоградского государственного социально-педагогического университета.

2. Передача пропорций в пределах заданного формата – это соразмерность и гармоничность элементов формы, всех ее частей друг с другом и с целым.

3. Правильность перспективы – это способность изображения пространства на плоскости, учитывающая изменения в размерах, расстоянии, формах объектов.

4. Гармоничное использование цвета – умение, производящее впечатление колористической цельности, взаимосвязи между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства.

5. Уравновешенность частей через симметричное, асимметричное композиционное построение – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Его местонахождение не вызывает сомнения и желания передвинуть его по изобразительной плоскости. При этом не требуется точного зеркального соответствия правой и левой сторон.

Для успешного формирования представлений о композиции при организации уроков изобразительного искусства необходимо применять специальную систему педагогических условий, влияющих на развитие композиционных умений:

– использование специальных методов (упражнений, творческих заданий, художественной деятельности);

– использование на уроках изобразительного искусства технических средств обучения, особенно аудио- и видеоаппаратуры, а также специальных наглядных пособий;

– применение разнообразных художественных материалов и изобразительных техник.

Что касается методики развития композиционных навыков, нами был рассмотрен разнообразный диагностический инструментарий и проведены 3 авторские диагностики, связанные с данной проблемой. Базой исследования являлась МОУ Гимназия № 1 Центрального района города Волгограда. Диагностика по выявлению сформированности композиционного умения Ю.А. Полуяновой проводилась для обучающихся пятых классов. Она была направлена на определение уровня сформированности композиционных умений в аппликации. Школьники получили задание: придумать интересную композицию на любую тему, при этом изображение должно быть индивидуальным и не похожим на другие. После того, как обучающиеся придумали композицию своей работы, они начинают выполнять ее в технике аппликации. Раздаточный материал содержал: основу для аппликации, набор цветной бумаги из 15 разных цветов, ножницы, клей, кисточку для клея, тряпочку для протирания наклеенных к основе силуэтов. По завершении творческой работы была проведена выставка, подсчитаны результаты диагностирования. При обработке данных было выявлено, что большинство обучающихся 5-х классов имеют крайне низкий уровень композиционных умений.

На развитие композиционного умения, принципа геометрического подобия направлена вторая проводимая диагностика – «Чувство формы» А.В. Бакушинского. Она может применяться для любого возраста, но лучше всего использовать ее для младших подростков. Для качественного проведения потребовались репродукции следующих картин: «Дама в голубом» К.А. Сомова, «Воскресный день» Д. Жилинского, «Портрет Дирка Берка» Г. Гольбейна Младшего. В качестве раздаточного материала выступали четыре нейтральные по цвету, одинаковые по фактуре и примерно соответствующие по размерам композиционным праформам картин геометрические фигуры: треугольник («Дама в голубом» – пирамидальная композиция), круг («день» – сферическая композиция), квадрат (Гольбейн) и фигура неправильной формы (лишняя). Обучающимся предлагалось подобрать к каждой из четырех репродукций правильную геометрическую фигуру. Главной целью диагностируемых является правильное соотнесение геометрических элементов с репродукциями картин. Проанализировав результаты диагностирования, мы пришли к выводу, что большинство в группе показало средний уровень композиционных умений. При среднем и низком уровне, обучающимся не хватило композиционного мышления и знаний о законах композиции.

Следующая диагностика, которая проводилась для младших подростков, – «Определение главного пятна» Н.В. Филина, направлена на определение главного пятна в композиции и средства его выявления. Главной ее целью является формирование наблюдательности, умения передавать увиденное

в своей работе, развитие навыка выделения главного и второстепенного. Важно иметь наглядный материал (работы обучающихся, репродукции, фотографии), а также раздаточный материал (лист бумаги формата А3 и гуашь с кисточками, карандаши). Диагностируемым предлагается выполнить создание композиции на листе, в которой ясно читается главное и второстепенное, где окружение дополняет главную фигуру композиции по цвету, тону, форме, смыслу. Главной целью диагностируемых является преодоление при расположении элементов композиции пустоты или стесненности изображения. Обработка результатов данной диагностики выявила, что часть обучающихся в группе имеет низкий уровень овладения композиционными умения. При низком владении данным навыком школьники не смогли правильно построить свой рисунок и показать главное и второстепенное в композиции. Для развития такого композиционного умения, как выделение главного и второстепенного в композиции, с обучающимися должны быть проведены специальные упражнения. Без этого навыка школьники не смогут правильно закомпоновать свой рисунок на формате. Надо отметить, что если проводить такую диагностику регулярно, то уровень композиционных умений намного увеличится.

Проанализировав результаты диагностирования, мы выявили, что испытуемые имеют довольно низкие показатели в области композиционных умений. Следовательно, обучающимся необходимо развивать зрительную память, глазомер. На это должны быть направлены специальные упражнения, творческие задания. Тогда качество и показатели будут расти, а уровень композиционного навыка станет высоким.

Для формирующего этапа мы проанализировали программы по изобразительному искусству в средней школе. Было выявлено, что наиболее оптимальной для развития композиционного навыка является программа Б.М. Неменского, т. к. она учитывает возрастные особенности [5].

Во время проведения формирующего этапа нами были созданы педагогические условия для формирования композиционных навыков, обеспечивающих направленность художественно-творческой деятельности на освоение умений и навыков в процессе работы над композицией. На формирующем этапе была разработана и реализована серия уроков, направленная на развитие композиционных навыков у обучающихся средних классов в процессе тематического рисования. Основной акцент направлен на формирование у обучающихся умений передавать творческий замысел будущей композиции.

Композиционные умения наиболее продуктивно будут совершенствоваться при использовании специальных упражнений, творческих заданий при работе над тематической композицией. Поэтому в процессе организации формирующего этапа исследования была спроектирована система уроков по изобразительному искусству для среднего звена общеобразовательной школы, представленная в таблице (см. с. 14).

Основной целью урока на тему «Народная праздничная одежда. Женский и мужской костюмы», являлось обучение школьников пониманию красоты различных художественных материалов, правильное составление эскизов русского народного костюма, понимание некоторых законов и правил по композиции в процессе выполнения работы. На этом уроке обучающиеся открыли для себя не только новые художественные материалы, но и с удовольствием выполняли упражнения на развитие динамики и правильной передачи пропорций, делали творческое задание по теме.

Целью урока на тему «Единство формы, конструкции, декора в народном жилище» являлось освоение принципов декоративного обобщения и выявление доминанты в изображении. Целью урока по теме «Символика цвета» было изучение разницы в символике цвета восточных и западных народов. Кроме того, ученики с помощью орнамента уравнивали части через симметричное, асимметричное композиционное построение. Они с удовольствием учились создавать наброски на заданную тему, с помощью композиционного умения смогли построить гармоничную по цвету композицию.

Четвертый урок на тему «Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла» был посвящен изучению разнообразных форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. При выполнении фрагмента по мотивам жостовской росписи, обучающиеся сами построили свои ком-

**Система уроков по изобразительному искусству,
 направленная на развитие композиционного навыка**

Тема урока	Формируемые критерии композиционного навыка	Психолого-педагогические условия развития композиционного навыка
1. Народная праздничная одежда. Женский и мужской костюмы	Передача пропорций в пределах заданного формата; Гармоничное использование цвета; Уравновешенность частей через симметричное, асимметричное композиционное построение.	Применение разнообразных художественных материалов и техники работы с ними; Упражнения на развитие динамики, статики, передачи пропорций.
2. Единство формы, конструкции, декора в народном жилище	Выявление доминанта; Правильность перспективы; Гармоничное использование цвета.	Использование на уроках изобразительного искусства технических средств обучения, особенно аудио- и видеоаппаратуры, специальных наглядных пособий; Упражнения на выявление доминанта.
3. Символика цвета	Выявление доминанта; Гармоничное использование цвета; Уравновешенность частей через симметричное, асимметричное композиционное построение.	Изучение учащимися под руководством педагога темы урока (наблюдения, наброски и зарисовки по теме, рисование по памяти); Упражнения на создание гармоничных ярких образов.
4. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла	Гармоничное использование цвета; Выявление доминанта; Уравновешенность частей через симметричное, асимметричное композиционное построение.	Упражнения на выявление доминанта; Упражнения на создание гармоничных ярких образов.
5. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!»	Гармоничное использование цвета; Уравновешенность частей через симметричное, асимметричное композиционное построение; Выявление доминанта.	Применение разнообразных художественных материалов и техники работы с ними; Внедрение упражнения на создание гармоничных ярких образов; Упражнения на равновесие.

позиции из крупных, средних и мелких форм, гармонизировали отдельные элементы композиции в единое целое.

Цель пятого урока на тему «Создание декоративной композиции “Здравствуй, лето!”» – изучить технику аппликации с использованием тканых и нетканых материалов, а также воплотить свою творческую идею в построении декоративной композиции. Во время данного занятия обучающиеся познакомились с новой техникой выполнения композиции и с использованием разных выразительных средств смогли составить гармоничную, уравновешенную композицию.

После проведения формирующего этапа было проведено контрольное диагностирование, в ходе которого были получены более высокие показатели уровня сформированности композиционных умений по сравнению с результатами входного диагностирования. Следовательно, если систематически на уроках изобразительного искусства использовать такие средства, как упражнения на выявление доминанты, гармоничное использование цвета, художественный анализ произведений искусств, сравнение и обобщение элементов композиции, то можно эффективно формировать представление о композиции. Проведение данных уроков на производственной практике закрепляет понимание целостности композиции, выявления сюжета в композиционной плоскости (главное, второстепенное, фигура, фон).

Литература

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи и рисунке. М.: Просвещение. 2008.
2. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся. М.: Просвещение. 2005.
3. Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Сварог и К. 2008.
4. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. М.: Просвещение. 2010.
5. Неменский Б.М. Программа общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы. М.: Просвещение. 2007.
6. Шорохов Е.В. Композиция. Учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. М.: Просвещение. 2010.

PORYADINA A.V.

Volgograd State Socio-Pedagogical University

PECULIARITIES OF FORMING THE REPRESENTATIONS OF THE COMPOSITION AT LEARNING 5 CLASSES IN LESSONS OF FINE ARTS

The study analyzes the process of forming compositional skills for students of the 5th grade at art lessons. Psychological and pedagogical conditions for the effective development of compositional skills in the process of creating creative work are revealed. Diagnostics are offered that allow to determine the level of compositional skills among students.

Key words: *visual art, composition, features of compositional skills, means of development of compositional skills.*