Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal https://esj.today

2022, №3, Том 14 / 2022, No 3, Vol 14 https://esj.today/issue-3-2022.html

URL статьи: https://esj.today/PDF/44SAVN322.pdf

Ссылка для цитирования этой статьи:
Хвастунов, А. В. Фотографический метод изучения композиции / А. В. Хвастунов, Т. В. Данченко, Н. О. Немаева // Вестник евразийской науки. — 2022. — Т. 14. — № 3. — URL: https://esj.today/PDF/44SAVN322.pdf

For citation:
Khvastunov A.V., Danchenko T.V., Nemaeva N.O. The photographic method of studying composition. *The Eurasian Scientific Journal*, 14(3): 44SAVN322. Available at: https://esj.today/PDF/44SAVN322.pdf. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 75.01

Хвастунов Алексей Владимирович
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия
Институт архитектуры и дизайна
Доцент кафедры «Изобразительного искусства и компьютерной графики»
E-mail: lleekkss1@rambler.ru

Данченко Тамара Владимировна
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия
Институт архитектуры и дизайна
Старший преподаватель кафедры «Изобразительного искусства и компьютерной графики»
E-mail: danchenko_53@inbox.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8146-6608

Немаева Наталья Олеговна
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия
Институт архитектуры и дизайна
Доцент кафедры «Изобразительного искусства и компьютерной графики»
Кандидат культурологии
E-mail: nno4@mail.ru

Фотографический метод изучения композиции

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методики обучения композиции в архитектурно-дизайнерских вузах. Авторы рассматривают фотографический метод как способный, в соединении с традиционными методами, упростить и ускорить процесс изучения дисциплины студентами с разным уровнем художественной подготовки. Цель, которую ставили перед собой авторы материала — педагогическая, проанализировать фотографический метод обучения композиции, а также поделиться своим опытом его использования. В статье приведены упражнения на изучение средств композиции с использованием фотографического метода, которые прошли успешную апробацию в рамках соответствующей дисциплины на базе Института архитектуры и дизайна г. Красноярск. Результаты исследования показали, что фотографический метод позволяет значительно ускорить процесс обучения без потери его качества, он доступен для студентов с различным уровнем художественной подготовки и не противоречит классическим методам обучения композиции, но дополняет их. Предложенный метод направлен на изучение средств композиции и формирование практических умений по созданию художественного образа произведения. Он позволяет изучить средства композиции без отрыва от предметного мира и является следующим шагом после изучения формальной композиции (пропедевтики). Кроме того, авторы отмечают, что фотографический метод отвечает требованиям и вызовам современности, таким как развитие IT-технологий и связанной

с этим цифровизации образования. В области художественного образования — это повышение значимости цифровой эстетики и современных технологий в жизни студенческой молодежи. Авторы подчеркивают важность интеграции современных технологий в сферу классического художественного образования.

Ключевые слова: композиция; художественное образование; фотографический метод

Введение

Композиция является одной из основных категорий художественного творчества, в переводе с латинского (compositio) означает «складывание, соединение, сочетание». Мыслитель эпохи Возрождения Л.Б. Альберти в трактате «Три книги о живописи» высказался, — «композиция — это сочинение, выдумывание, изобретение», «акт свободной художнической воли». По определению русского художника и учёного-психолога Н.Н. Волкова композиция — это «конструкция для смысла», в иной формулировке — «алгоритм творческого процесса». По определению советского и российского искусствоведа С.М. Даниэля композиция — это не состояние, а «процесс, регулирующий развертывание идеи». Любая композиция состоит из идеи, которая выражается словесно или изобразительно. Идея лежит в основе любой композиции, она может быть выражена словесно или изобразительно — при помощи эскиза, зарисовки, наброска или модели. Например, идеи возвышения, равновесия, напряжения или умиротворения, завершённости, целостности и пр. Композиция является грамматической основой, фундаментом языка изобразительного искусства. Субъект выражения — художник, который владеет этим языком, а объект выражения — тема, воплощенная через идею и замысел художника в содержании. Произведение любого вида искусства является композицией и строится по ее законам принципам и правилам. Актуальность изучения композиции, не подлежит сомнению, но многие недооценивают ее роль, как самостоятельной дисциплины.

Основу композиции составляют её объединяющие начала — внешнее и внутреннее. Внешнее — это практическое создание (рисование) формы композиции, ее структуры, конструкции при помощи средств художественной выразительности в едином сочетании главного и второстепенного, объединенного цветом, ритмом, равновесием масс, гармонией пропорций, контрастом. Внутреннее — это образная передача мысли, идеи художника зрителю в форме, наполненной определенным идеей смыслом и содержанием, прочтение которого возможно лишь в том случае если автор владеет «внешним» началом — языком средствами которого строится диалог между художником и зрителем. Гармоничное соединение этих двух начал есть суть композиции. Гармония — это формальная характеристика композиции, с эстетическими критериями совершенства и красоты, которые в свою очередь зависят от композиционной целостности произведения, в основе которой лежат принципы и законы композиции.

Сегодня научно-технический прогресс является одним из важных аспектов, влияющих на жизнь современного общества, в том числе на сферу художественного образования. Важно отметить, что современная визуальная среда, формирующая художественно-образное восприятие современной молодежи, в значительной части сосредоточена в сфере цифрового производства — это интернет-пространство, социальные сети, гейм-дизайн, кинематограф, работы CG-художников и многое другое. Все это создано с использованием цифровых технологий и цифровой эстетики сегодня играет далеко не последнюю роль в жизни современной молодежи [1–5]. Стремительно развивается сфера IT-технологий и связанная с этим цифровизация образования, что еще более заметно и актуально в период пандемии. Можно выделить ряд изменений внутри системы образования повлиявших на современное

художественное образование в архитектурно-дизайнерских ВУЗах. Во-первых, сокращение доли художественных профильных дисциплин в учебном плане, что обусловлено историческим переходом системы высшего образования от специалитета к двум ступеням — бакалавриату и магистратуре. Во-вторых, связанный с пандемией COVID-19 частичный переход на дистанционное обучение, в рамках которого учебный процесс осуществляется вне специализированных аудиторий.

В обновляющихся условиях пересмотр методов обучения становится необходимостью так как образование не должно противоречить существующей действительности и вступать в конфликт с инновациями. Стремительные изменения, происходящие в мире, диктуют необходимость пересмотра методов преподавания, используемых в рамках отдельных дисциплин в соответствии с вызовами и требованиями современности. Использование современных цифровых технологий способствует не только успешному освоению программы, но и в целом способно повысить качество и скорость обучения, именно поэтому важно искать пути интеграции современных технологий в сферу классического образования [6; 7].

Цели и задачи в классическом художественном образовании остаются неизменными, но методика преподавания художественных дисциплин меняется. В рамках классического художественного образования один из основных методов обучения композиции — разбор шедевров мирового и русского искусства [8]. Мы ни в коем случае не умаляем и не отрицаем его значимости. Тем не менее, изучение «Композиции» в архитектурно-дизайнерских вузах имеет свою специфику. В частности, базовая подготовка студентов значительно разнится. В связи с этим одной из задач преподавателя является, вывести студентов на относительно ровный высокий уровень профессиональной компетенции [9] в минимально короткий срок. Отсюда проистекают такие требования к методам обучения как: доступность для студентов разного уровня базовой подготовки, возможность относительно быстрого перехода от теории к практике. В последнее время появилось большое количество трудов по теории и практике композиции, что указывает на интерес исследователей к данной проблеме. Авторы указывают на недостаточность разработки теории и методики обучения композиции и отмечают, что процесс изменения методики преподавания — это естественный процесс адаптации к новым условиям — переосмыслению теории, смене технологий и пр. [10].

Обсуждение

Рассматривая композицию для визуальных видов искусства таких как, например, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство, живопись, графика мы сталкиваемся с профессиональными нюансами в подходе к композиции. Понимание предмета композиции, её задач и применение её в обучении отличается от специальности к специальности. Ставятся цели и задачи изучить теоретические основы работы с композицией и закрепить полученные знания на практике, т. е. уметь, применить знания законов, принципов, правил, приемов и средств композиции в работе. Сами задачи предмета принимают различную форму от простых упражнений в рамках пропедевтики к более сложным объёмным формам дизайна и архитектурных моделей. На занятия по композиции в архитектурно-дизайнерском вузе, в отличие от художественных вузов, отводится относительно меньшее количество часов, в связи с чем требуется особый методологический подход позволяющий работать быстро и в тоже время не уходить в исключительно формальную плоскость — геометрические фигуры и абстрактные формы.

Изучение композиции должно быть направлено на реальное умение использовать знания в творчестве. Если этого не происходит на практике, не важно по каким причинам, нужно искать новые методические подходы. При профессиональном изучении композиции,

обучающийся по меньшей мере должен владеть хорошим рисунком и живописью. Не владея этими навыками в полной степени, будет трудно освоить навыки композиции, добиться понимания связей формы композиционного строя и чувств восприятия. Композиция — это инструмент, который должен передать наше понимание и чувства. Для изучения композиции мы должны поэлементно изучить законы, правила, приёмы и принципы. Все они носят объективный характер, не зависят от уровня мастерства художника, стиля и техники [11]. Тем не менее большое значение в композиции имеют образно-пластическое мышление и художественно-образное восприятие развитие которых является одной из задач изучения композиции в высшей школе [12]. Формированию навыков работы с композицией может способствовать фотография [13]. В классическом методе работы над темой в рамках дисциплины «Композиция» имеется некоторая этапность, от фор-эскиза, сбора подготовительного наглядного материала до эскиза. Работа ведется традиционными графическими или живописными материалами. Данный подход к выполнению композиционных упражнений достаточно трудоемкий и затратный по времени, в отличие от фотографического. Фотография сегодня это мобильное и доступное средство, привязанное к натуре, к предметному миру [14]. Таким образом, изучение принципов композиции происходит без отрыва от натуры. Отметим, что мы не отрицаем необходимости работы с традиционными художественными материалами при подготовке к работе над произведением изобразительного искусства, лишь исключаем его на стадии изучения принципов композиции, в особенности в рамках направлений подготовки архитектурно-дизайнерских ВУЗов.

Весь комплекс заданий по композиции состоит из различных блоков, в которых присутствуют отдельные упражнения. Для примера рассмотрим два упражнения направленные на изучение таких средств композиции как пространство и контраст.

Этапность работы в каждом упражнении идентичная:

1. Предварительно преподаватель подробно даёт теорию и показывает примеры задания. Студент должен ясно представлять, какую задачу и как он должен выполнить, и только затем приступать к выполнению поставленной задачи.

2. На втором этапе студент производит отбор и анализ предметов натюрмортного фонда. Каждый предмет анализируется на такие визуально-пластические элементы как: цвет, светлотность, размер, общая форма и т. д. На данном этапе возможно объединение объектов в группы согласно поставленной задаче.

3. Далее студент приступает непосредственно к выполнению задания — постановке натюрморта, отражающего соответствующие свойства. На этом этапе моделируются различные варианты композиционных решений. Помимо самих предметов, для выстраивания нужной композиции, студент использует свет как составляющую композиционного моделирования. Свет может выступать как самостоятельным композиционным элементом, так и быть вспомогательным инструментом для усиления других задач в композиции.

4. Выполнение серии фотоснимков. Для удобства работы используется цифровая камера телефона или фотоаппарата. Здесь для студента важно найти ракурс и расстояние которые позволяют убедительно показать задачи выполняемого упражнения. На этом этапе выявляются неточности в смоделированной постановке, и идёт постоянная корректировка предметов, света, ракурса. Этот этап занимает большее количество времени поскольку идёт постоянное уточнение. Такой подход даёт мобильность, большую вариативность и скорость в освоении материала. Отметим, что камера — это только инструмент, всю работу по выстраиванию поставленных задач студент моделирует из натурных объектов предметного фонда.

5. На этом этапе студент и преподаватель делают пластический анализ натюрморта. Разбирают работу, выделяют плюсы и минусы. В первую очередь анализируется насколько хорошо был смоделирован и отснят натюрморт с учётом поставленных задач, впечатления в целом.

6. Последним этапом доработки поставленных задач, является эскиз, который может быть выполнен в традиционных художественных материалах или в цифровой редакции снимков.

На рисунках 1 и 2 представлены примеры фотографий для изучения категории «пространство» — фронтальная (рис. 1) и пространственная (рис. 2) композиция. Рассмотрим поставленную задачу — смоделировать фронтальную и пространственную композицию из предметов натурного фонда. Фронтальная композиция это «плоскостная» композиция, часто с одним или двумя планами. Пространственная композиция напротив глубокая, многоплановая.

Рисунок 1. *Фронтальная композиция (фото автора)*

На рисунке 1 все предметы выстроены в одной плоскости, однородный фон не добавляет пространства. Для освещения используется фронтальный (прямой) свет. На рисунке 2 пространство глубокое, предметы выстроены в несколько планов (передний план, основной, фоновый третий план), линии драпировок и падающих теней дополнительно подчёркивают глубину.

Рисунок 2. *Пространственная композиция (фото автора)*

Решая основную задачу, при работе с предметным миром, студенты используют общие инструменты композиции, которые напрямую связаны с интуицией и чувствованием. Так, наряду с пространством, учитываются такие аспекты, как ритм, симметрия, асимметрия и др.

На рисунке 3 проиллюстрирована работа с категорией «контраст». В рамках поставленных задач использованы следующие виды контрастов: холодные и тёплые оттенки, синеватые и желтоватые цвета, контраст света и тени, ровная и изогнутая поверхность предметов, разные фактуры предметов (рис. 3).

Рисунок 3. *Контраст в композиции (фото автора)*

Предметный подход отличается комплексностью, что позволяет выявить индивидуальные проблемы, возникающие у студентов в процессе работы над композицией и акцентировать внимание на её проработке.

Заключение

Преимущества использования фотографии в процессе обучения композиции обусловлены как характером самой фотографии, так и особенностями ее современного существования. Фотография является не только средством фиксирования окружающей действительности, но и одним из признанных видов изобразительного искусства, в котором в полной мере используются законы и принципы работы с композицией. Художники используют фотографию в качестве вспомогательного материала, наряду с набросками и эскизами. Кроме того, фотография — неотъемлемая часть жизни современного человека, в частности студенческой молодежи. Практика показывает, что фотографический метод эффективен не только в рамках изучения композиции, но и в рамках других художественных дисциплин. Например, на уроках живописи и рисунка метод можно использовать для поиска компоновки в формате, также делать поиск самого формата. Со стороны преподавателя можно помогать анализировать выбранную компоновку, выявлять ошибки студента. Цифровая техника в современном художественном образовании это такой же инструмент как карандаш или кисть, а вот наше умение работать с внешней формой, осмыслять и преобразовывать её это наш эстетический и практический опыт. Для работы над композицией не должно быть ограничений ни в материале, ни в инструментах. Нужно понимать, что этот метод не научит вас рисовать

или писать маслом, этот метод поможет ускорить понимание различных законов, правил и приёмов композиции, это дополнительный инструмент для работы с идеей и художественным образом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дерева Р.М., Бостанов М.С. Проективографический метод формообразования в обучении художественной графики в ВУЗе // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 5(90). С. 27–29.
2. Лавринова Н.Н. Фотография в современном культурном пространстве // Colloquium-journal. 2019. № 22(46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-v-sovremennom-kulturnom-prostranstve (дата обращения: 16.01.2022).
3. Тепляков Н.Ю., Черникова С.М. Компьютерные технологии в профессиональной подготовке художника-педагога // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 1(86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-tehnologii-v-professionalnoy-podgotovke-hudozhnika-pedagoga (дата обращения: 10.05.2022).
4. Мелешко К.А. Влияние цифровых технологий на искусство и художников // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 5–3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyh-tehnologiy-na-iskusstvo-i-hudozhnikov (дата обращения: 10.05.2022).
5. Исаева О.А. Цифровая живопись как актуальное направление отечественного искусства // Вестник СПбГИК. 2017. № 1(30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-zhivopis-kak-aktualnoe-napravlenie-otechestvennogo-iskusstva (дата обращения: 10.05.2022).
6. Шавлыгин Д.О., Обморокова А.М. Интеграция цифрового искусства в традиционную художественную среду // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-tsifrovogo-iskusstva-v-traditsionnuyu-hudozhestvennuyu-sredu (дата обращения: 10.05.2022).
7. Ваняев В.А. К вопросу о проблемах визуализации как основного метода адаптационного восприятия формообразующих элементов в пространстве картины, среды, социума // KANT. 2019. № 4(33). С. 226–233.
8. Проблемы композиции. Сб. науч. тр. / ред. В.В. Ванслов. — М.: Изобразительное искусство. 2000. 290 с.
9. Шаповалов В.Г. Вопросы преемственности педагогики в современной высшей школе. Преемственность обучения композиции в высшей школе изобразительного искусства // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2008. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-preemstvennosti-pedagogiki-v-sovremennoy-vysshey-shkole-preemstvennost-obucheniya-kompozitsii-v-vysshey-shkole (дата обращения: 14.01.2022).

10. Бугаенко Т.Ф. Методика обучения живописи в высшей школе // Образование и право. 2020. № 7. С. 246–248.

11. Рощин Р.П. Композиция как учебная дисциплина // Наука и школа. 2018. № 2. С. 80–83.

12. Пурик Э.Э., Шакирова М.Г., Ахмадуллин М.Л. Развитие художественно-творческих способностей студентов в процессе изучения композиции // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2018. № 4(26). С. 144–149.

13. Абросимова Н.В. Правила перспективы и «золотое сечение» в фотографии как инструменты развития композиционного мышления // Царскосельские чтения. 2016. № XX. С. 138–140.

14. Абросимова Н.В. Фотография как средство развития композиционного мышления подростков: историография проблемы // Царскосельские чтения. 2015. № XIX. С. 91–102.

Khvastunov Alexey Vladimirovich
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
Institute of Architecture and Design
E-mail: lleekkss1@rambler.ru

Danchenko Tamara Vladimirovna
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
Institute of Architecture and Design
E-mail: danchenko_53@inbox.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8146-6608

Nemaeva Natalia Olegovna
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
Institute of Architecture and Design
E-mail: nno4@mail.ru

The photographic method of studying composition

Abstract. The article addresses the issues of teaching composition methodology in architectural and design universities. The authors consider the photographic method as capable, in combination with traditional methods, to simplify and accelerate the process of studying the discipline by students with different levels of artistic training. The goal set by the authors of the article is pedagogical, to analyze the photographic method of teaching composition, as well as to share their experience in its usage. The article provides exercises to study the means of composition using the photographic method, which have successfully passed approbation in the framework of the relevant discipline on the basis of the Institute of Architecture and Design of Krasnoyarsk. The results of the study revealed that the photographic method allows to significantly accelerate the learning process without losing its quality, it is accessible to students with different levels of artistic training and does not contradict the classical methods of teaching composition, but complements them. The proposed method is aimed at studying the means of composition and the formation of practical skills to create an artistic image of the work. It allows studying the means of composition without isolating from the objective world and is the next step after studying formal composition (propaedeutics). Furthermore, the authors observe that the photographic method complies with the requirements and challenges of modernity, such as the development of IT technologies and the associated digitalization of education. In the field of art education, it is an increase in the importance of digital aesthetics and modern technologies in the life of students. The authors emphasize the importance of integrating modern technologies into the field of classical art education.

Keywords: composition; art education; photographic method