

Пошаговое развитие композиционного мышления младших школьников на занятиях изобразительным искусством О.Н. Чигинцева, УрГПУ, Екатеринбург, Россия

On employment on the fine arts with children development of one of kinds of is art-shaped thinking - composite becomes a paramount problem.

According to the theory of development of the art abilities, the developed A.V. Bakushinsky, development of composite thinking of the child in an elementary school can be based on idea of identity of evolution of composite representations in history of the fine arts and image evolution in children's drawing and passes through four consecutive grade levels. Development passes through four consecutive stages, corresponding to years of training in an elementary school.

На занятиях по изобразительному искусству с детьми первостепенной задачей становится развитие художественно-образного мышления. В научной литературе художественно-образное мышление рассматривается как процесс художественного познания во взаимосвязи эмоционально-чувственного, интуитивного и логического компонентов (Н.Н. Волков, А.В. Бакушинский, В.С. Кузин, В.М. Никифоров, Н.Н. Ростовцев и др.). В завершении мыслительного процесса существенные черты воображаемого образа переводятся на язык живописи, графики, скульптуры и др. видов изобразительного искусства, в результате чего создаётся художественное изображение.

Одним из видов художественно-образного мышления является композиционное мышление. На это центральное в изобразительном искусстве понятие указывают такие педагоги и искусствоведы, как: Б.М. Неменский, А.В. Свешников, В.А. Фаворский, Е.В. Шорохов. Этот термин более наглядно определяет связь процесса изображения на плоскости и основных законов композиции.

Композиционное мышление направлено в первую очередь на изучение композиции и применение её закономерностей на практике. Н.Н. Волков даёт следующее определение ключевому понятию «композиции»: «Композиция произведения изобразительного искусства есть замкнутая структура с фиксированными элементами, связанная единством смысла» [3, с.7]. По определению Ветровой И.Б., это понятие приобретает деятельностный характер: «Композиция – это способ и процесс восприятия и отражения окружающего мира в различных формах творческой деятельности» [2, с. 18-19].

Развитие мышления ребёнка происходит соответственно изменениям в его художественном восприятии исторического пространства-времени, на что указывают педагоги А.В. Бакушинский, И.Б. Ветрова, Б.М. Неменский, Т.В. Калинина и др. Такой подход ведёт к отождествлению детства ребёнка с «детством человечества». Развитие композиционного мышления ребёнка в сжатом виде проходит те же фазы развития, что и композиция в истории искусства. Процесс обучения ведётся от одной эпохи к другой, начиная с искусства Древнего Египта [2, с. 4].

Рассматривая последовательно эпоху за эпохой, педагог знакомит с различными средствами композиции, в соответствии с изменяющимся уровнем мышления детей. Ребёнку надлежит создать «воображаемый музей» с эффектом присутствия известных достижений искусства, поскольку существуют, по мнению А.В. Бакушинского, «параллелизмы в типическом развитии человека индивидуальном и родовом, а также и в характере, особенностях обусловленной этим развитием художественной формы индивидуальной и родовой» [1]. Разделение на этапы развития композиционного мышления ребёнка в начальной школе находит своё подтверждение в теории развития художественных способностей по трём возрастным фазам, разработанной А.В. Бакушинским, крупнейшим отечественным теоретиком эстетического воспитания, соединившим в неразрывное целое проблематику современного искусствоведения, знания о развитии детского творчества, оригинальные исследования народного искусства и художественно-педагогическую практику.

Представим эту идею тождественности эволюции композиционных представлений в истории изобразительного искусства и эволюции изображения в детском рисунке в виде описания последовательных шагов. Первый шаг, формирующий основы композиционного мышления в первом классе, соответствует эволюции самых древних композиционных представлений изобразительного искусства - в представлениях древнеегипетского искусства.

Мышление первобытного человека имеет примитивные формы основных мыслительных операций, отсюда свойственная этому типу сознания – нерасчленённость одушевлённого и неодушевлённого, естественного и сверхъестественного, познавательного и эмоционального, реального и желаемого. Мышление первобытных народов функционирует внутри восприятия, близко

к практическим потребностям действия, насыщено плохо контролируруемыми эмоциями. Зрительное восприятие происходит на близком расстоянии, что оставляет размеры, форму, цвет без изменения. С одной стороны, внешний мир созерцается как дом и подобие человека, а с другой, строгие геометрические формы помогают оберегать и упорядочивать этот мир.

Говорить с детьми о композиции в 1 классе надо на языке, понятном для них, указывая на аналогии с более изученным зрительным, тактильным, аудиальным восприятием; давая примеры из истории изобразительного искусства, в том числе русского народного; используя метод словесного рисования, а также специально подготовленную по теме сказку, включающую одно из понятий композиции. Тогда, на основе аналогий, понятных детям может родиться история-метафора про композицию.

Например, обучая рисованию животных и растений, можно предложить детям проиграть такую ситуацию, в которой «композиция» – это «дом». Белый прямоугольный дом на листе с 4 углами и магнитом, находящимся в центре. Дом разделён сеткой на отдельные пронумерованные комнаты, с перегородками между ними и лестницами между этажами. По комнатам путешествуют треугольники, квадраты или круги (по выбору). Самые лучшие комнаты находятся в комфортной центральной зоне дома – там больше всего жильцов. Маршруты их передвижения рисуются плавными линиями. В результате образуются узоры в виде знака-созвездия на небе, буквы или цифры. В зависимости от замысла меняется направление линий, их расположение по отношению к центру (вверх, в стороны и вниз), выкладывается схема в виде определённой буквы. Ребёнок должен перейти от фазы разрозненной схемы к «фазе схемы», которая предполагает, что он учится изображать предмет «как символ, как первичную схему» [1, с. 36].

Сравнивается правая и левая части дома, они могут быть зеркально похожи, как и само животное, как человек, видимые спереди, но могут быть ассиметричны, как животные, видимые сбоку. Далее переходим к контуру персонажа, выделяем его светлым на тёмном фоне или наоборот. Что будет с «животным», когда над ним взойдёт солнце? Изменится настроение, наступит праздник для глаз: светло-серый контур расцветится светлыми или тёмными, холодными или тёплыми цветами, а фон станет контрастным к нему.

Таким образом, в ходе выполнения графических упражнений учащиеся приближаются к определению особенностей композиции.

При выборе цветовой гаммы детям предлагается находить аналогии в природном окружении и работать в ограниченной палитре, с плоскостной передачей локального цвета. Мотивы изображений: геометрические орнаменты, построенные на основе ритмических повторов треугольника, квадрата, креста, с применением сетки; изображения, состоящие из пиктограмм, знаков и букв, имеющих символическое значение; растения; животные во фронтальной проекции, либо строго в профиль; схематическое изображение человека; элементы природного окружения.

Второй шаг, развивающий композиционное мышление во втором классе, соответствует эволюции композиционных представлений древнеегипетского искусства - в античные представления о композиции.

Античное искусство потеряло свою внутреннюю зависимость от мифа, оно стало подражанием реальной жизни и начало ориентироваться на социальную активность личности. Античные мастера, открыв существование теней, сделали изображение объёмным, с передачей нескольких градаций светотени. В античности признавалась мифологизация цветовых отношений, например, чёрно-белая гамма служила моделью разума.

На этом этапе дети учатся не только слушать мифы и сказки, но и делают свои замечания по развитию сюжета, ведут первые наблюдения природы. Представления о цвете начинают обогащаться трёхзвучием цветовой гаммы при знакомстве с 12-цветным кругом. В каждом упражнении детям предлагается смешивать основные и составные цвета, а также изменять светлоту цвета, этот навык в дальнейшем будет использоваться для передачи светотени. При этом развивается «вкус к цветам, добытым путем смешения, обычно не существующий в раннем возрасте и доставляющий теперь ребенку великую изобретательскую радость» [1, с. 35]. К упражнениям по декоративному рисованию добавляются орнаменты в круге на основе центральной симметрии; натурные зарисовки натюрмортов, состоящих из одного или двух предметов (фруктов, посуды). Постепенно цвет становится не самоцелью, а средством композиции. Рисование с натуры сопровождается не только зрительным, но и тактильным обследованием предметов. Основные мотивы рисования усложняются, выполняются однофигурные композиции с изображением человека. Как изображается фигура человека? Детский рисунок удивительным образом напоминает изображения древнеегипетских художников,

свидетельствуя об аналогичной зрительно-двигательной установке психики на динамику восприятия: голова строится в профиль сначала с одним глазом, туловище и руки в фас, ноги — в профиль.

Третий шаг по развитию композиционного мышления в третьем классе, соответствует эволюции композиционных представлений античного изобразительного искусства в представления средневекового искусства.

Человек этой эпохи воспринимает красоту не только телесными органами, но и «духовным зрением», так как в нём раскрывается то, что в мире вещей представлено смутно. Основным принципом создания красоты считается то, что части должны составлять целое изображение. На основе метода «обратной перспективы» средневековые мастера передавали сферичность пространства, разворачивающегося вокруг человека.

В мышлении детей этого возраста начинает проявляться противоречие, как «отражение перелома мировосприятия, смены первичной двигательной-осознательной установки психики установкой зрительной» [1, с. 42]. Внимание детей обращается на пространственные построения, вначале с элементами заслонения, затем перспективных построений предметов.

В сознании ребенка предметы, на которых сосредоточено больше внимания символически изображаются крупнее других, менее значительных. В рисунках встречаются такие нелепости, как изображения человеческой фигуры выше дома, деревьев, а цветка, равного дереву. Поэтому в этот период приобретают важность такие средства композиции, как масштаб и пропорции, выражающие чувство меры, начинающее формироваться в ходе сравнения величин изображаемых вещей. На основе знакомых мотивов дети выполняют два сходных по теме рисунка: «Толстый и тонкий человек», «Крестьянский дом северного и поволжского типа», «Средневековая крепость и готический собор», в каждом парном изображении стремясь выделить изменение размеров по высоте и ширине у одинаковых деталей. Кроме того, дети рисуют многофигурные сюжетные композиции, передающие движение, светотень; иллюстрации к литературным произведениям.

Четвёртый шаг, развивающий композиционное мышление в четвёртом классе, соответствует эволюции средневековых композиционных представлений в изобразительном искусстве - в представления искусства Возрождения.

Эпоха Возрождения дала новый способ изображения – прямую перспективу. Это метод целостного глубинного видения пространства и объёма неподвижным зрительным аппаратом с помощью центрального проецирования. Правила линейной перспективы, иллюзорной передачи воздушно-световой среды, открытые в эпоху Возрождения, сделали возможным построение пространства любой глубины и удалённости. Вселенная у художников Возрождения становится бесконечной. У Леонардо да Винчи, А. Дюрера появляются первые формулировки законов композиции, практические руководства по использованию цвета, по перспективным построениям.

В сознании детей этого возраста происходит «изживание двигательной-зрительной установки психики», что проявляется в первых робких поисках иллюзорной проекции, «определяемой уже тем или иным углом зрения и неподвижным положением воспринимающего субъекта», дети вступают в «период зрительной установки психики» [1, с. 43].

Дети в этом возрасте способны устанавливать единичные причинно-следственные зависимости в отдельных рисунках. Всё чаще учащихся надо подводить к пониманию общих закономерностей композиции.

Новый уровень композиционного мышления у детей 10-11 лет находит выражение в том, что значительную роль в речи начинают играть специальные термины из теории изобразительного искусства. Усложнение и варьирование интенсивности познавательных процессов, сказывается в умении воспринимать и создавать объёмно-пространственную форму; несложный сюжет; индивидуальный образ, например, сцену из повседневной и праздничной жизни, с использованием комплекса основных средств композиции, в том числе – простейших перспективных построений.

Таким образом, мышление школьников на занятиях по изобразительному искусству в современной начальной школе формируется на основе пошагового развития, учитывающего проявления «родового начала в творчестве детей», нашедшего подтверждение в исследованиях А.В. Бакушинского.

Литература

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание: Опыт исследования на материале пространственных искусств. – М., 1925.
2. Ветрова И.Б. Формирование художественно-образного мышления в процессе композиционной деятельности будущего педагога изобразительного искусства. Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2004.
3. Волков, Н.Н. Восприятие картины / под ред. И.П. Глинской. – М., 1976.