

**ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«КОМПОЗИЦИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИЗАЙН» БГУ**

**PECULIARITIES OF TEACHING «COMPOSITION» DISCIPLINE  
TO STUDENTS MAJORING IN «COMMUNICATIVE DESIGN»  
IN BSU**

***Н.Ю. Фролова***

***N. U. Frolova***

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belarussian State University

Minsk, Belarus

*E-mail: frolovanu@bsu. by*

Специальная дисциплина «Композиция» является важнейшим звеном профессиональной подготовки бакалавров специальности «Коммуникативный дизайн» кафедры дизайна БГУ. Данная дисциплина является одной из основополагающих дисциплин преподавательского курса, наряду с дисциплинами: «Рисунок», «Живопись», «Основы цветоведения и колористики», «Проектная графика». Обучение основам композиции, в некотором роде, является необходимостью, так как в теоритической и практической форме в рамках дисциплины студенты осваивают основы композиционной гармонии, необходимой для практической работы в других преподавательских курсах. Кроме того, курс «Композиции» не только знакомит студента с основными законами композиции, но и дает возможность дополнительного освоения творческими практиками. Так, в «Композиции» студенты используют навыки, полученные на курсе «Проектной графики», когда делают работы в различных материалах и графических техниках. А курс «Цветоведения и колористики» бесспорно помогает студентам развивать колористическое восприятие и закреплять знания, полученные при прохождении курса. Таким образом, освоение основ композиции является важнейшим фактором роста профессионального мастерства будущих дизайнеров и очевидной необходимостью для освоения других преподавательских дисциплин.

Анализ определений понятия «композиция» говорит о необходимости выбора и применения композиционных приемов для создания художественного образа. При этом композиционный прием выступает как сумма выбранных автором средств выразительности.

Теория композиции говорит и о том, что кроме средств, приемов существуют и законы композиции. В теории композиции выделены следующие связи законов и принципов: закон меры визуальной активности реализуется при помощи управления силовыми полями, при помощи принципов масштабности и контрастности; закон равновесия основывается на принципах доминанты или композиционного центра; закон соразмерности и соподчинения частей целому решается посредством ритма, масштаба и организацией доминантных отношений; закон целостности реализуется за счет соподчинения частей целому и согласования внутренних связей композиции.

Большинство исследователей теории композиции выделяют основные категории композиции, такие как органичность и целостность формы, пропорциональность и ритм, масштабность, пластичность, цвет и цветосочетание. Последовательно рассматривая категории композиции, авторы поясняют содержание каждой категории. Выделяются также следующие средства гармонизации композиции как формат, форма, пропорция, масштаб, доминанта, мера визуальной активности, ритм, контраст, нюанс, тождество, цвет, фактура, текстура и т.д.

Так, в книге «Основы композиции» Голубева Н.Н. выделяет основные законы композиции: равновесие, единство и соподчинение, композиционный центр. Также автор определяет основные средства гармонизации: ритм, контраст, нюанс и тождество, пропорции, масштаб.

Фаворский В.А. в книге «Литературно-теоритическое наследие» в главе посвященной теории композиции делает акцент на пространственность, изобразительность и зрительность художественного произведения, где в противоречивости того и другого и одновременного тяготения друг к другу проясняются такие понятия как конструкция и композиция, типы изобразительных поверхностей, графическая и цветовая форма и т.д.

Композиция, преподаваемая студентам-дизайнерам, имеет качественное отличие от преподавания композиции другим специальностям. Особенность этого курса заключается в специфике проектирования в дизайне. Проектирование в дизайне связано с анализом и воплощением сложных, порой разномасштабных, явлений и проблем действительности, которые необходимо проанализировать,

а затем определить способы их решения посредством создания материального продукта, организацией процесса или формированием знаково-информационной системы. Для такой широкой формы реализации дизайнер должен обладать рядом необходимых способностей: наличием образного воображения, способностью логически мыслить и анализировать, умением воплощать найденное решение в художественной-образной форме. «Таким образом, одной из важнейших задач практического курса формальной композиции становится формирование у будущих дизайнеров способности сознательно осуществлять синтез образного и логического как существенной характеристики психологии их творческого мышления и практического действия, как основы концептуализации процесса их профессионального развития» [6, с. 14]. Мы можем сказать, что композиция, выступает в роли системы, дающей грамотное освоение и воплощение полученных знаний в целостное художественно-образное произведение.

В дизайн-деятельности процесс создания чего-либо связан, в первую очередь с гармонизацией художественной формы и созданием гармоничного образа. Композиция в дизайне имеет свою методiku и терминологию и опирается на необходимые качества и свойства, необходимые для профессиональной деятельности. В книге Чернышова О.В. «Композиция. Творческий практикум: учебное пособие», которая написана для студентов-дизайнеров и преподавателей, обучающихся дизайнеров разных специализаций, дается особый, специфический подход для теоретического и практического освоения основ композиции в контексте специфики дизайн-деятельности. Данная книга легла в основу методики преподавания композиции на кафедре дизайна БГУ.

Поскольку одним из условий профессионально становления будущего специалиста является развитие особого композиционного мышления и практического освоения изученного материала, то курс «Композиции» делится на два блока: теоретический - в форме лекций и практический - в форме практических занятий.

В теоретическом блоке студентам дается теория композиции, которую разрабатывали видные исследователи теории и практики композиции, такие как Волков Н.Н., Голубева О.Л., Кандинский В.В., Флоренский В.А., Чернышов О.В. и др. Все исследователи в той или иной форме выявляют определённые категории композиции и определяют законы гармоничного художественного произведения. Мнения о структуре теории композиции разнятся, но остаются общими основные принципы и средства гармонизации композиции.

В теоретической части студенты знакомятся с основными законами композиции, изучают какие приемы можно использовать и какие средства можно применять для решения разных художественных задач, а затем студенты приступают к практическому освоению изученного материала. Для того чтобы стимулировать у студента активный творческий процесс используются такие понятия как «силовое поле и силовые линии», «мера визуальной активности», «мера взаимообусловленности», «эмоциональный стимул и эмоциональный резонанс». Данные понятия довольно сложно воспринимаются студентами, однако они дают возможность свести до минимума случайность и субъективизм в выполнении задания. Такая практика требует от педагога и студента постоянного анализа этапов работы. В конечном счете, студент, пройдя все этапы, должен представить результат в художественно-образной форме, точно отвечающий на поставленную учебно-методическую задачу.

На каждом этапе работы от студента требуется в ясной логической форме определить содержание и состав будущей работы. Также студент должен определиться с выбором художественно-выразительных композиционных средств для реализации своего замысла. В итоге работа студента должна полностью соответствовать поставленной задаче, в ней должны быть определены и подобраны художественные приемы и найдена мера и форма выразительных композиционных средств.

Такая система позволяет студенту выработать определенный механизм отбора, который, в последствие, сформирует профессиональную позицию дизайнера. По сути, каждое практическое задание является провокационным вызовом для студента, служащим для формирования внутреннего чутья и профессионального отбора законов, средств и приемов для решения творческих задач. «...всякое задание (в дисциплине «Композиция» *прим. автора*) - это искусственно сконструированная проблемная ситуация, не имеющая прямых аналогов в реальной практике или являющаяся особой формой их трансформации в учебных целях. Только благодаря подобной форме построения учебной работы над практическими заданиями по формальной композиции студенты прочно осваивают арсенал теоретических знаний; только «активно работая» в процессе решения творческих задач, знания превращаются в реальный инструмент (метод) деятельности, глубоко осознаются их место, роль и значение в системе профессиональной методологии» [5, с. 116].

Проходя такой путь практического освоения через обострение проблемных проектных ситуаций, задаваемых данной методикой,

студенты получают практические знания по композиции. Если студент планомерно выполняет все задания и четко следует методике, его знания превращаются в профессиональный инструмент. Так, с выполнением каждого задания студент-дизайнер должен ощущать рост своего профессионального мастерства и приобретать уверенность в действенности используемых методов и средств.

В ходе работы над заданиями студенту приходится сталкиваться с рядом проблем, связанных с профессиональным мастерством и навыками создания художественного произведения. Эти проблемы связаны, в первую очередь, с недостаточной общей подготовкой студентов и низким уровнем художественного опыта. В связи с этим студентам приходится не только искать правильное решение на поставленную творческую задачу, но и активно осваивать художественные техники и материалы, а также повышать свой общий художественный уровень путем изучения примеров изобразительного искусства, кино, музыки, литературы и т.д.

В ходе работы над заданиями студентам необходимо представить несколько примеров решения задания. Такие требования к поиску решения учебной задачи развивает у студента логическое мышление, осознание объективных законов, формирования авторского видения и развитие художественного мастерства. В процессе работы студент также осваивает новые художественные техники и технологии, тем самым набирая в свой арсенал все больше профессиональных навыков.

В процессе работы над заданиями преподаватель проводит промежуточные просмотры, которые дают ряд важных результатов. Во-первых, студент видит свой профессиональный рост и рост своих коллег, тем самым определяя самостоятельно степень своей успешности прохождения дисциплины. Во-вторых, общие промежуточные просмотры стимулируют студентов смотреть и учиться друг у друга. В-третьих, преподаватель может объективно оценить уровень прохождения дисциплины каждым студентом и группы в целом и внести коррективы, как для каждого студента, так и для всего курса в целом.

Таким образом, следование такой методике преподавания дисциплины «Композиция» дает творческий и профессиональный рост каждому студенту. Это позволяет встраивать полученные знания и навыки в общую структуру знаний и навыков специальных дисциплин, формировать у студента способность осуществлять синтез образного и логического и организовать целостное видение законов гармонизации художественного произведения. Осознанное владение полученными навыками в течение прохождения дисциплины

«Композиция», позволяет студенту решать не только учебные задачи, но и практические проблемы в дальнейшей практике дизайнерской деятельности.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Издательство В. Шевчук, 2014. - 368 с.
2. Голубева, О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. - М.: Изобраз. искусство, 2001. - 120 с.
3. Кандинский, В.В. Точка и линия в плоскости / В.В. Кандинский. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. - 240 с.
4. Фаворский В.А. Литературно-теоритическое наследие / В.А. Фаворский. - М.: Советский художник, 1988. - 588 е., ил.
5. Чернышов, О.В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подготовки дизайнеров / О.В. Чернышов. - Мн.: Прописи, 2006. - 280 с.
6. Чернышов, О.В. Формальная композиция. Творческий практикум / О.В. Чернышов. - Мн.: Харвест, 1999. - 312 с.