

**ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «РИТМ» СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИЗАЙН» В РАМКАХ КУРСА
«КОМПОЗИЦИЯ»**

**THE CATEGORY OF RHYTHM: PRACTICAL ISSUES
IN TEACHING DESIGN STUDENTS**

Н.Ю. ФРОЛОВА

N. Y. FROLOVA

Белорусский государственный университет

Минск, Республика Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Republic of Belarus

frolovanu@bsu.by

В статье рассмотрены особенности преподавания предмета «Композиция» для студентов специальности «Коммуникативный дизайн». Поставлен вопрос о необходимости корректировки перечня заданий, выдаваемых студентам в рамках курса, в связи с недостаточностью художественной подготовки абитуриентов. На основе проведенного исследования автором предлагается ввести изучение такой категории как ритм в перечень заданий, дается его определение, формулируются основные характеристики и предлагаются примеры заданий по практическому изучению ритма.

Ключевые слова: дизайн-образование; композиция; ритм; ритмичность; методика преподавания; формальная композиция.

This article represents some specific issues of teaching composition as an academic subject for students specializing in communicative design. We speak about the necessity of making certain corrections in the list of tasks performed by students during the course, due to low artistic skills of entrants. We suggest including the category of rhythm into the list of exercises; we provide its definition, the basic characteristics as well as examples of exercises upon the practical study of rhythm.

Keywords: design-education; composition; rhythm; rhythmical recurrence; methods of education; formal composition.

Дисциплина «Композиция» является важнейшим предметом профессиональной подготовки бакалавров специальности «Коммуникативный дизайн» кафедры дизайна БГУ. «Композиция» является одной из основных дисциплин пропедевтического курса наряду с дисциплинами «Ака-

демический рисунок», «Академическая живопись», «Основы цветоведения и колористики», «Проектная графика». Можно сказать, что изучение композиции лежит в основе всех этих курсов, так как в рамках дисциплины в теоретической и практической форме студенты изучают основы композиционной гармонии, необходимой для практической работы на других пропедевтических курсах. Кроме того, курс «Композиции» не только знакомит студента с основными законами композиции, но и дает возможность дополнительного освоения в других творческих практиках. Так, в данном курсе студенты используют навыки, полученные в ходе изучения «Проектной графики», когда делают работы в различных материалах и графических техниках. Уникальность курса заключается в том, что студент работает с абстрактными понятиями и категориями формальной композиции, которые выражают, объясняют и концентрируют все знания о композиции. Освоение основ композиции является важнейшим фактором роста профессионального мастерства будущих дизайнеров и очевидной необходимостью для овладения другими пропедевтическими дисциплинами. «Таким образом, одной из важнейших задач практического курса формальной композиции стало формирование у будущих специалистов способности сознательно осуществлять синтез образного и логического как существенной характеристики психологии их творческого мышления и практического действия» [3, с. 15]. Мы можем сказать, что композиция выступает в роли системы понимаемая и воплощения целостного художественно-образного произведения.

В рамках разработанной методики существуют практические задания, посредством которых студенты осваивают основные законы и принципы композиционного построения и гармонии. Эта методика подготовки дизайнеров в области теории и практики композиции была представлена в книге О.В. Чернышёва «Формальная композиция» [3]. Данная методика была разработана и апробирована на кафедре дизайна БТХИ (сегодня это БГАИ), затем на кафедре дизайна ЕГУ. Позже, после перехода кафедры дизайна в БГУ, сюда была перенесена данная теоретико-методическая модель подготовки дизайнеров.

Так, кафедра дизайна БГУ, организованная в 2004 году под руководством О.В. Чернышёва, стала преемницей теоретико-методического обоснования подготовки студентов в области дизайн-образования.

Методика преподавания «Композиции» была рассчитана на студента, который уже имеет художественную подготовку и обладает рядом навыков и умений в художественных практиках. Как правило, в БГХИ поступали люди, прошедшие подготовку в художественных училищах или художественных школах. Исходя из этого, курс «Композиция» был рас-

считан на то, что будущие студенты имеют основы званий о композиции, пользуются терминологией своей будущей профессии. Подразумевалось, что студенты имеют знания об основных терминах и понятиях, таких как ритм, метр, симметрия, асимметрия, доминанта и т.д.

Однако студенты, поступающие на кафедру дизайна БГУ, как правило, не имеют художественной подготовки и для них ряд основных понятий совершенно не известен, несмотря на то, что при поступлении абитуриенты сдают экзамен по рисунку и композиции. Исходя из этого, ряд заданий по пропедевтическим дисциплинам необходимо было скорректировать.

Так как курс «Композиции» по новому Государственному стандарту дисциплины рассчитан на один год, необходимо было придумать ряд коротких заданий, которые бы дали возможность студентам заполнить проехи в знаниях в области теории и практики композиции.

Исходя из всего вышесказанного, в курс «Композиция» были добавлены задания по ритму и другим категориям как необходимые знания о законах композиции.

Ритм неизменно действует на наши чувства, создавая определенное эмоциональное переживание. Ритм свойственен не только движению, но и статичным предметам. Создавая ритмические композиции, мы можем оказывать влияние на восприятие человека, прогнозировать его реакцию. Такая особенность ритма открывает большие возможности для дизайнера. «Ритм — это большая или меньшая повторяемость какого-нибудь мотива через некоторые интервалы» [1, с. 5]. Мы воспринимаем ритм как равномерное чередование действий или элементов, бессознательное или организованное, присущее природе или совершаемое человеком. Причем главное здесь это «равномерное», ведь ритм является одним из важнейших средств приведения многообразных элементов формы к единству, отдельных явлений (процессов) — к закономерности.

Присутствие ритма необходимо в любой композиции. Ритм может быть выражен более или менее явно, на его основе может строиться весь характер композиции. Ритм может быть простым и сложным; статичным и динамичным. Ритм может давать особый характер композиции. И мы здесь имеем в виду не только художественную композицию, но и музыкальную. Ритмичность является необходимым фактором любой композиции. «Ритмичность, как и любой другой композиционный принцип, представляет собой многоуровневую закономерность, так как состоит из множества взаимосвязанных ритмов. В композиции плаката невозможно вычленить какой-либо один ритм для дальнейшего экспериментального изучения. Поэтому изучать восприятие ритма можно лишь на уровне

простейших, элементарных композиций, построенных на основе фундаментальных ритмов. Такими первичными ритмами являются ряды, построенные на основе одной из трех (или их комбинаций) классических прогрессий: арифметической, геометрической и гармонической» [2, с. 181].

В дизайне ритм является основой композиционных построений, он используется как выразительный прием, придает продукту эмоциональность, динамику, отражает порядок или разрушает монотонность и однообразие.

Проявления ритма в композиции в дизайнерской практике (плакаты, логотипы, страницы сайта, интерьеры и т.д.) весьма разнообразны. Он может играть организующую роль, становясь ведущим мотивом композиции, или являться внутренней структурной организацией идеи.

Становится ясно, что изучение такой категории как ритм является необходимым в рамках курса «Композиция».

Практическое освоения категории ритма проходит в рамках дисциплины в самом начале курса, в первом семестре. Данное задание осваивается студентами в виде коротких заданий в течении четырех часов. Студенты делают четыре работы на тему «Ритм», а именно: ритм простой и ритм сложный, ритм статичный и ритм динамичный. Для упрощения и быстроты работы задание выполняется в техники коллажа, в черно-белом цвете и формате А-5.

Несмотря на простоту задания, в ходе работы некоторым студентам приходится сталкиваться с рядом проблем, связанных с отсутствием мастерства и навыков создания художественного образа, с недостаточной общей подготовкой студентов и низким уровнем художественного опыта. Студентам приходится не только искать правильное решение на поставленную творческую и учебную задачу, но и активно осваивать художественные техники и материалы, а также повышать свой общий художественный уровень изучением примеров изобразительного искусства, кино, музыки, литературы и т.д. Однако у ряда студентов, имеющих художественную подготовку, данное задание не вызывает особой сложности и они создают композиции художественной выразительности и гармоничности.

Есть ряд понятий, которые помогают в изучении категории ритма, таких как размер, интервал, форма, пластика и т.д. При выполнении работы студенты могут выбрать из всех видов художественно-выразительных средств самые необходимые для них и использовать в выполнении работы. «Из всех признаков, создающих изучаемые ритмы, наиболее действенным является размер, далее — интервал, затем — светлота. Сравнительная эффективность перечисленных факторов особенно заметна в тех

случаях, когда один из них как бы конкурирует с другим. В комбинации «интервал — светлота» более сильным оказался признак «интервал», а в соединении «размер — светлота» более сильным — «размер». Таким образом, восприятие ритмического ряда происходит от больших элементов к меньшим, от темных — к светлым, от малых интервалов — к большим. Если оба признака в соединении задавали одну и ту же направленность ритма, то общий эффект, естественно, усиливался. В случае их разной направленности происходила их «сшибка», в результате которой либо один из них все же преодолевал влияние другого, либо они полностью «нейтрализовали» друг друга. В последнем случае взор человека оставался на месте фиксации ряда» [2, с. 187]. Можно выполнить задания с использованием только одного средства, такого как размер, но можно использовать весь арсенал средств для придания особой художественной выразительности своей работе (рис. 1).

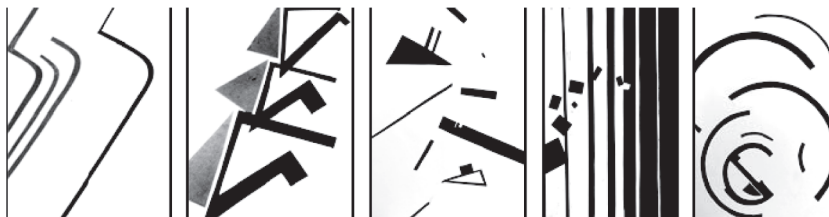

рис. 1.

Задание считается выполненным, если соблюдены некоторые требования, обеспечивающие:

- раскрытие темы;
- художественную выразительность;
- целостность;
- разность приемов и схем композиционного построения во всех работах;
- гармоничность;
- оригинальность.

Практика выполнения показывает, что задания по изучению ритма являются необходимым требованием для студентов по ряду причин.

Во-первых, студенты постепенно входят в освоение курса «Композиция», знакомясь с методикой и терминологией и приобретая художественное мастерство. Курс состоит из довольно сложных в понимании и освоении тем, таких как «количественная мера активности выразительных средств формальной композиции», «стилизация объекта по собственному или заданному свойству» и т.д. Поэтому признаётся и обоснованным последовательное усложнение заданий.

Во-вторых, работа в технике коллажа является более доступной и понятной для всех студентов, даже для тех, кто не знаком с техниками и технологиями художественного творчества.

В-третьих, на примере таких простых заданий как ритм, студент начинает знакомиться и осваивать понятийный аппарат законов композиции.

Подводя итог, можно сказать, что введение задания по ритму явилось необходимым требованием для подготовки студентов-дизайнеров в освоении законов и принципов формальной композиции.

Несмотря на простоту, данные задания являются важным звеном в понимании закономерностей построения гармоничной и целостной композиции. Полученный практический результат можно увидеть уже в последующих заданиях, выполняемых студентами в процессе освоения курса «Композиция» и других дисциплин.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Алпатов, М.В. Композиция в живописи: исторический очерк / М.В. Алпатов. — М.: Л.: Искусство, 1940. —128 с.
2. Кудин, П.А. Психология восприятия и искусство плаката / П.А. Кудин, Б.Ф. Ломов, А.А. Митькин. — М.: «Плакат», 1987. — 208 с. :ил.
3. Чернышёв, О.В. Композиция: творческий практикум: учебное пособие / О.В. Чернышёв.— Мн.: Беларусь, 2012. — 447 с.: ил.

ТЕХНИКА «ГРИЗАЙЛЬ» В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

THE GRISAILLE TECHNIQUE IN TEACHING DESIGN STUDENTS

В. В. Иконникова

V. V. IKONNIKOVA

Белорусский государственный университет,

Минск, Республика Беларусь

Belarusian State University,

Minsk, Republic of Belarus

e-mail: ikonnikova09@rambler.ru

В работе раскрываются особенности и подчеркивается значимость одного из видов техники живописи – «Гризайль». Применение этой техники способствует успешному усвоению ряда специальных курсов в рамках