

СТАТЬИ

УДК 372.87

**РАБОТА НАД КОМПОЗИЦИЕЙ И СЮЖЕТОМ
ПОРТРЕТНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ**

Базовкина Ю.В.

*ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», Благовещенск,
e-mail: baterfly_80@mail.ru*

В статье рассматриваются вопросы самостоятельного изучения произведений живописи иностранными студентами, описываются этапы творческого задания, анализируется процесс его выполнения. Автор описывает примеры работы с иностранными студентами по созданию собственного живописного произведения. Обосновывается выбор сюжета, композиции и колористического решения. Анализ произведений живописи занимает важное место на занятиях по дисциплине «История искусств». В то же время некоторые затруднения у студентов вызывают задания, где требуется определить не только стиль и жанр произведения, но и описать сюжет, композицию, колорит картины. Для активизации творческой и познавательной активности будущих специалистов-дизайнеров было предложено не только изучать произведения выдающихся мастеров, но и разработать сюжет и композицию собственной картины на практических занятиях по дисциплине. В дальнейшем эта творческая работа должна быть реализована в ходе дипломной практики. Изучение жанров живописи и истории их развития в ходе выполнения таких творческих заданий вызывает живой эмоциональный отклик у студентов, повышает их познавательную деятельность в изучении различных видов искусства, мотивирует создавать собственные произведения. В системе современного образования особую актуальность приобретает проблема развития творческой и познавательной активности, поскольку развитие в процессе учебной деятельности данных качеств будет способствовать успешной интеграции выпускников в современные социально-экономические и социокультурные условия.

Ключевые слова: портрет, портретный образ, познавательная активность, креативность, методика выполнения портрета

**WORK ON THE COMPOSITION AND PLOT OF A PORTRAIT WORK
AS A MEANS OF ACTIVATING THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS**

Bazovkina Yu.V.

Amur State University, Blagoveschensk, e-mail: baterfly_80@mail.ru

The article deals with the issues of self-study of works of art by foreign students, describes the stages of the creative task, analyzes the process of its implementation. The author describes examples of working with foreign students to create their own paintings. The choice of plot, composition and color solution is substantiated. The analysis of works of art occupies an important place in the classes in the discipline "History of Art". At the same time, some difficulties for students cause tasks where it is required to determine not only the style and genre of the work, but also describe the plot, composition, color of the picture. To enhance the creative and cognitive activity of future professional designers, it was proposed not only to study the works of outstanding masters, but also to develop the plot and composition of their own painting in practical classes in the discipline. In the future, this creative work should be implemented in the course of graduation practice. The study of the genres of painting and the history of their development in the course of performing such creative tasks evokes a lively emotional response from students, increases their cognitive activity in the study of various types of art, and motivates them to create their own works. In the system of modern education, the problem of developing creative and cognitive activity is of particular relevance, since the development of these qualities in the process of educational activity will contribute to the successful integration of graduates into modern socio-economic and socio-cultural conditions.

Keywords: portrait, portrait image, cognitive activity, creativity, portrait technique

Эпоха технического прогресса и передовых технологий диктует новые условия и в сфере образования. Широко используются различные технические средства обучения, интерактивные технологии, методы дистанционного обучения. Наряду с этим меняются требования не только к преподавателям, но и к «вчерашним» выпускникам, которым предстоит найти свое место в профессиональной среде. Одним из качеств, которые высоко ценятся на рынке труда, является креативность – творческий подход к профессиональным обязанностям.

Современное информационное пространство, коммуникационные технологии предоставляют уникальные и равные возможности доступа к информационным ресурсам, свободу выбора, преобразований, являются в полной мере «креативной средой» и позволяют активизировать творческий потенциал, реализовать потребность личности в самопознании и творчестве [1, с. 228].

Очевидно, что креативность можно и нужно формировать в процессе подготовки будущего специалиста – профессионала. Творческий подход может реализовыв-

ваться при изучении различных дисциплин как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, особую специфику имеют художественные дисциплины. «История культуры и искусства» является базовой дисциплиной учебного плана специальности 54.03.01 «Дизайн», является основой для спецдисциплин и способствует формированию художественного вкуса, творческого мировоззрения, необходимого успешному дизайнеру.

Цель исследования – охарактеризовать один из видов творческих заданий на практических занятиях по дисциплине «История культуры и искусства», показать возможности активизации познавательной и творческой деятельности студентов при работе над композицией и сюжетом портретного произведения.

Материалы и методы исследования

В преподавании художественных дисциплин преподаватель в первую очередь стремится научить студентов использовать весь спектр теоретических законов и практических приемов в изобразительном искусстве при реализации своих дизайнерских планов и проектов. Очень важно при этом учитывать межпредметные связи при выполнении различных творческих заданий по дисциплине курса.

Приступая к развитию творческих навыков в области изобразительного искусства, надо знать, что основными выразительными средствами в нем являются линии, краски, композиция [2, с. 122].

Кроме этого, дизайнеру необходимо ориентироваться в стилях и жанрах в искусстве, уметь анализировать произведения живописи, архитектуры и скульптуры. Создание авторской работы, с продуманным сюжетом, на основе теоретических знаний, под руководством педагога способствует развитию профессионального творческого видения.

Методология творчества дает и преподавателю, и учащемуся интеллектуальные инструменты для формирования творческого системного мышления, учит смотреть на мир системно и управлять процессом мышления [3, с. 106].

Вовлеченность в творческий процесс дает возможность обучающимся использовать полученные знания и практические навыки «комплексно», позволяя овладеть новыми технологиями и материалами. Атмосфера творческого процесса позволяет преподавателю проанализировать, насколько тот или иной студент освоил изучаемый материал, оценить «сильные» и «слабые» стороны обучающихся, вовремя внести коррективы.

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Любой обучающийся должен получить возможность «раскрыться», проявить свои способности [4, с. 184].

Также важно учитывать, что такая организация процесса обучения дает возможность не только поработать с различными материалами в разных техниках, но и увидеть «материальный» результат своего труда, воплотить свой замысел в реальность, осознать весь процесс создания художественного произведения.

Своеобразие художественного творчества заключается в том, что эмоциональный и интеллектуальный труд соединяется здесь с физическим – обработкой изобразительного материала. Творческая мысль и практика в искусстве состоят в равноправном партнерстве. Нарушение этого баланса уводит либо в сторону натурализма, либо в беспредметный декоративизм [5, с. 59].

Анализ произведений живописи занимает важное место на занятиях по дисциплине «История искусств». В то же время некоторые затруднения у студентов вызывают задания, где требуется определить не только стиль и жанр произведения, но и описать сюжет, композицию, колорит картины. Лекционный материал, посвященный творчеству какого-либо художника, предлагает уже «готовое» описание художественного произведения искусства. Для активизации творческой и познавательной активности будущих специалистов-дизайнеров было предложено не только изучить произведения выдающихся мастеров, но и разработать сюжет и композицию собственной картины на практических занятиях по дисциплине. В дальнейшем эта творческая работа должна быть реализована в ходе дипломной практики.

Методы исследования: анализ научной и искусствоведческой литературы по проблеме, наблюдение, эксперимент.

Результаты исследования и их обсуждение

Студентка Чжан Пейсы (гр. 265) решила взять за основу близкую ей тему – китайскую оперу и выполнить портрет в национальном костюме. На занятиях по дисциплине «История культуры и искусства» она получила задание – изучить работы русских художников XX в., писавших картины на тему театра. Студентка остановила свой выбор на произведениях художника К. Сомова «Арлекин и дама» и Б. Григорьева

«Портрет В.Э. Мейерхольда». Под руководством преподавателя она составила описание этих работ, а затем приступила к разработке сюжета и композиции собственного произведения.

На первом этапе работы над картиной был выполнен линейный рисунок сюжетной композиции, изображающий сцену из традиционной китайской оперы (рис. 1).

Рис. 1. Чжан Пейсы. Начало работы. Линейный рисунок

Композиционным центром является фигура актрисы в национальном сценическом костюме. Главный персонаж изображен в сценическом костюме, лицо густо накрашено оперным гримом. Рядом с главной героиней изображены спины трех человек. Они представляют людей, которые проходят через ее жизнь, но которые затем оставят ее. Основная мысль, которую автор хочет донести до зрителя, что жизнь подобна этому оперному спектаклю, где некоторые люди появляются и затем исчезают в нашей жизни, но их присутствие, неважно, насколько долгое или короткое, добавляет красок в нашу жизнь.

Занавес находится по обе стороны сцены, и вся картина разворачивается на фоне красных и фиолетовых насыщенных оттенков. Выбор этих цветов не случаен, сильные контрасты и насыщенность цвета подчеркивают внутреннюю энергию художника. Такой выбор цветов дает возможность выразить эмоции художницы, увидеть, как ее внутренний мир отражает мир внешний.

Свою работу студентка Чжан Пейсы назвала «Судьба» (рис. 2).

Под руководством преподавателя дисциплины «Академическая живопись», руководителя дипломной практики, художника С.М. Базовкина картина была

выполнена маслом на холсте размером 70х90 см. При работе над картиной были выделены основные этапы работы над портретом и разработаны методические рекомендации по его выполнению.

Рис. 2. Чжан Пейсы. Судьба, х/м, 70х90

На первом этапе работы над картиной был выполнен линейный рисунок сюжетной композиции на холсте. Следующий этап – определение основных цветовых пятен фона, нахождение контраста как по цвету, так и по тону. Проработка основных полутонов фона.

Третий этап – работа над фигурой. Уточнение пропорций и особенностей фигуры. Поиск цветового решения костюма по отношению к фону. Далее – передача психо-эмоционального состояния актера при помощи цвета и тона, а также тщательной прорисовки мимики.

Заключительный этап – тщательная проработка деталей костюма, уточнение цветовых и тональных нюансов портрета, обобщение общего колорита картины.

Другая студентка этой группы, Хуа Цзин, также остановила свой выбор на национальной теме. Сюжетом для своей работы она выбрала китайский национальный праздник Весны. Праздник Весны имеет долгую историю и эволюционировал из первых молитвенных жертвоприношений древней эпохи, неся богатое историческое и культурное наследие в развитии народа. В глазах китайцев красный фонарь символизирует воссоединение семьи, процветающий бизнес, счастье, свет, жизненную силу, богатство. На каждый Новый год дома и улицы Китая украшают красные фонари. Являясь одним из главных атрибутов праздника, красные фонари становятся фоном для работы. Главной героиней картины стала соседка, близкий автору человек.

На занятиях по дисциплине «История культуры и искусства» студентка получила задание – изучить работы современных русских художников, проанализировать несколько понравившихся произведений, обосновав свой выбор. Источником вдохновения при поиске колорита будущей работы стали произведения современного русского художника Ю. Калюты. Под руководством преподавателя она составила описание двух его работ «Мелисса» и «Китайская мелодия», а затем приступила к разработке сюжета и композиции собственного произведения.

Первоначально были выполнены наброски для поиска будущей композиции на бумаге (рис. 3).

Рис. 3. Хуа Цзин. Набросок на бумаге

Итоговая работа, названная «Большой красный фонарь висит высоко», размером 100x80 см была выполнена маслом на холсте.

На первом этапе работы на холсте выполнена детальная прорисовка композиции в линиях. После этого был выполнен предварительный этюд головы (х/м, 30x40) для нахождения основных полутонов, цветовых нюансов, теплых и холодных рефлексов. Голова главной героини написана на контрасте по отношению к белому шарфу и фону (рис. 4).

Следующим этапом стала работа над фоном как цветовым и тональным камертоном к картине. Идет поиск тональности и цветовой насыщенности фона. Предваритель-

но обозначены ритмы, в качестве которых выступают красные фонари, заполняющие собой все пространство в глубину.

Третьим этапом стал поиск тональных отношений переднего и заднего планов. В качестве переднего плана выступает фигура молодой женщины в красном. Затем выполняется тщательная проработка контрастов и полутонов центральной фигуры. Заключительный этап – тщательная проработка цветовых и тональных нюансов и индивидуальных особенностей портрета, передача внутреннего эмоционального состояния и настроения праздника (рис. 5).

Рис. 4. Хуа Цзин. Рабочий этюд головы, х/м, 30x40

Рис. 5. Хуа Цзин. Большой красный фонарь висит высоко, х/м, 100x80

Заключение

Изучение жанров живописи и истории их развития в ходе выполнения таких творческих заданий вызывает живой эмоциональный отклик у студентов, повышает их познавательную деятельность в изучении различных видов искусства, мотивирует создавать собственные произведения. Выпускники, умеющие творчески подойти к решению поставленной задачи, будут более востребованными на рынке труда и успешными в профессиональной среде. Они имеют сформированное художественное видение, культуру мышления, высокую

мотивацию в реализации профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Барышева Т.А. Психология творчества: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2023. 300 с.
2. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие. М.: Юрайт, 2019. 173 с.
3. Утемов В.В. Креативная педагогика: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2022. 237 с.
4. Образцов П.И. Основы профессиональной дидактики: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. 230 с.
5. Котляров А.С. Композиция изображения. Теория и практика: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2023. 122 с.