

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6655340>

УДК 7

Дроздов С.А., Турабова М.А.

Дроздов Сергей Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, Благовещенский государственный педагогический университет, Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 104. E-mail: s.a.drozdov@yandex.ru.

Турабова Мария Анатольевна, Россия, Благовещенский государственный педагогический университет, 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 104. E-mail: masha.t.94@inbox.ru.

Особенности методики обучения созданию сюжетной композиции (на примере сюжетной темы: «Жизнь продолжается»)

Аннотация. В статье раскрывается понятие сюжетности и картины, затрагивается история и особенности разных живописных техник: акрила и масла. Характеризуется процесс сочинения сюжетной композиции на выбранную тему: «Жизнь продолжается», а также методика его переноса на холст и этапы написания в живописи акриловыми красками. При изложении основных материалов исследования использовался опыт преподавания, а также результаты успеваемости бакалавров кафедры Изобразительного искусства и методики его преподавания БГПУ. Применение предложенных разработок в процессе освоения дисциплины «Композиция» в вузе подтвердили их эффективность в ходе формирования профессиональных компетенций. Все материалы подкрепляются авторскими графическими и живописными иллюстрациями.

Ключевые слова: сочинение, сюжетная тема, переноса эскиза на холст, методика написания в технике акрила, композиция в вузе.

Drozdov S.A., Turabova M.A.

Drozdov Sergey Anatolyevich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Blagoveshchensk State Pedagogical University, Russia, 675000, Blagoveshchensk, Lenin str., 104. E-mail: s.a.drozdov@yandex.ru.

Turabova Maria Anatolyevna, Russia, Blagoveshchensk State Pedagogical University, 675000, Blagoveshchensk, Lenin str., 104. E-mail: s.a.drozdov@yandex.ru.

Features of the teaching methodology for creating a story composition (using the example of a story theme: "Life goes on")

Abstract. The article voices the problem of research and its relevance, reveals the concept of plot and painting, touches on the history and features of various painting techniques: acrylic and oil. The process of composing a story composition on the chosen theme is considered: "Life goes on", as well as the method of transferring it to canvas and the stages of writing in painting with acrylic paints. When presenting the main research materials, we relied on our own experience, as well as on the results of the academic performance of bachelors of the Department of Fine Arts and methods of teaching it at BSPU. The use of the proposed developments in the process of mastering the discipline "Composition" at the university confirmed their effectiveness in the formation of professional competencies. All materials are supported by the author's graphic and pictorial illustrations.

Key words: composition, subject matter, transfer of a sketch to canvas, the technique of writing in the technique of acrylic, composition at the university.

Проблема темы исследования. Занятия по композиции в педвузе – это важнейшее средство контроля формирования профессиональных компетенций бакалавров. Важность этой дисциплины в деле подготовки учителей изобразительного искусства (далее – ИЗО) заключается в ее творческой ориентации, ибо здесь студенты должны не только овладеть базовыми основами композиции, но и суметь применить свои умения и навыки в области рисунка, живописи, перспективы в сочинении и написании сюжетной композиции на конкретную, выбранную и разработанную каждым из студентов тему. Что, в свою очередь, подтверждает актуальность и практическую значимость выбранной нами темы.

Картина – это мысль, выраженная в художественном образе, а сюжет – это форма отображения мысли. Композиция – это структура, взаимосвязь важнейших элементов художественного произведения, от которой зависит весь его смысл и строй [7, с. 74]. Художник тот, кто реализует, изображая идею на полотне. Грамотность построения композиции, единство всех элементов целого, реалистические предметы и образы, понятный замысел – создают картину, которую может прочесть зритель.

Актуальность проблемы

Выбор темы исследования обусловлен тем, что существенную роль приобретает развитие умений передавать реалистичное изображение предмета, образ персонажа, состояние природы, передача их связей, использовать уникальную композицию – многофигурную, динамичную, уметь видеть идею в образах. Главная особенность сюжетной картины – это ее социальная значимость. Изображение важного события показывает не только историю, но и является смысловым элементом. Тема четко выражается из характерных черт, в стиле, определенной исторической эпохи. Сюжет отображает большой круг меро-

приятий из жизни человека. Картина может нести в себе гиперболические или аллегорические художественные выражения.

Введение

Сюжетную (предметную) живопись можно противопоставить беспредметной, абстрактной, считая последнюю продуктом модернистского распада искусства. Само слово сюжет – это изначальное свойство изобразительного искусства. Оно означает передачу содержания картины: бытового, исторического или иного события, действий и поступков людей, вытекающих из того или иного процесса. Начиная с первобытных времен, наскальные рисунки были наполнены изображениями действий людей (труда, войны, охоты и т.д.). В процессе исторического развития изобразительное искусство выработало многообразие способов, и достигла большой тонкости и силы в отображении событий, поступков людей и т.д.

Изобразительное искусство способно передать действие лишь одним моментом, но таким, из которого ясно все действие в целом, в том числе и то, что предшествует изображенному моменту и что последует за ним. Этот не легкий труд, есть главная цель в сюжетной композиции. Вспомним такие известные произведения, как «Ночной дозор» Рембрандта, «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина, «Допрос коммунистов» Б.В. Иогансона, «Поднимающий знамя» Г.М. Коржева – подумайте только, насколько сложную цепь событий можно угадать по одному моменту, запечатленному художником. Это произведение стало знаковым в свое время.

Большой вклад в разработку темы нашего исследования внесли такие художники-педагоги и исследователи, как Бесчастнов Н.П. [1], Волков Н.Н. [3], Кузин В.С. [5], Радлов Н.Э. [8], Ростовцев Н.Н. [9], Шембель А.Ф. [12], Шорохов Е.В. [13] и др.

Основной материал статьи

Важную роль в работе над эскизом композиции играет точная психологическая разработка образов применительно к конкретному жизненному событию. Сюжет произведений искусства важен! Существует несколько вариантов передачи сюжета:

- можно развернутый сюжет свести к забавной истории или анекдоту, как это было в салонном искусстве прошлого века;

- можно простейший сюжет наполнить значительным содержанием, как это делали классики;

- но самыми совершенными считаются такие произведения, где через сюжет, с большим мастерством, раскрывается большой жизненный смысл.

Являясь жанром, наиболее емким в содержательном отношении, способным как можно больше запечатлеть общественные процессы, сюжетная картина занимает первое место в советской живописи.

Современная живопись, как вид современного искусства сформировалась в середине XX века, являясь альтернативой модернизму, французскими философами был введен термин «постмодернизм». Постмодернизм – это широкое направление в искусстве, отражающее поиски современными художниками новых смыслов. В эпоху постмодернизма не стало единой линии повествования, не стало привилегированной точки зрения, системы или теории. Мир стремительно менялся после двух разрушительных войн и миллионов смертей, первых ядерных испытаний, торжества коммунистической идеологии. В этот период оптимизм модернистов, который доминировал в довоенном мире, стал не актуальным и устаревшим. Глубине постижения темы и метафизики модернистов противопоставляли поверхность, иронию и искусства жеста, Постмодернизм дал художникам возможность критиковать всех и вся, разрушать старые устои живописи, отрицать вкусы публики. Течение, идейно объединяющее многих современных художников, непосредственно связано со скептицизмом иронией и философской критикой универсальных ис-

тин и объективной реальности. Все эти изменения повлияли и на сюжет картин. В сюжетной композиции стали более остро затрагиваться насущные социальные вопросы, встающие перед обществом, на которые пытаются дать ответы современные художники. Используя готовые формы и материалы, выдернутые из обычного окружения [11].

Мы рассмотрим методику создания сюжетной композиции в технике масляной живописи. Немного о самой масляной живописи: она подарила человечеству множество великих шедевров изобразительного искусства и продолжает быть востребована в профессиональной художественной среде. Масляные краски были известны еще с античных времен, но были забыты и вытеснены мозаикой, витражом, фреской и темперой. Вновь разработал технику письма маслом нидерландский живописец XVII в. Ян ван Эйк [10, с. 79].

В чем особенности написания картин в акриловой технике и ее отличие от масляной живописи? Письмо акрилом выполняется на водной основе, и не требуют каких-либо разбавителей. Такая живопись не желтеет, и от нее нет аллергии. Акриловые краски обладают качествами присущими акварели и маслу.

Масляные краски гибкий пластичный материал. Они могут растекаться по поверхности картины либо быть достаточно густыми. Связующим элементом является растительное масло. Оно долго сохнет, поэтому работу можно вести долго [10, с. 79]. Масляная живопись несколько отличается от современной по химическому составу используемых масляных красок. Главное отличие современных масляных красок от исторических аналогов – наличие в их составе большого количества вспомогательных компонентов. Эти вещества используются для улучшения свойств красок, главным образом для ускорения их высыхания и предотвращения расслоения при хранении.

Как основу для картин изначально использовали деревянные панели и лишь несколько столетий позже, начали исполь-

зовать льняные и хлопчатобумажные холсты. Холст сначала покрывают клеевой основой: ПВА или же желатин, далее поверх клеевой основы холст покрывают грунтом. Старые мастера писали в основном маслом и использовали грунт на основе мела и гипса. В наше время используют более практичный акриловый грунт, который быстро сохнет и легко окрашивается в разные цвета. Основной инструмент для написания картин акрилом – это кисть. Кисти бывают разных размеров с деревянной ручкой и ворса из шерсти (щетины) различных животных. Так же инструмент хороший для работы с акрилом (и маслом) – мастихин. Это особые мастерки с металлической фигурной лопаткой. Когда работа над картиной закончена, ее нередко покрывают специальным лаком, чтобы дополнительно защитить изображение от разрушения под воздействием влаги, солнечных лучей, перепадов влажности и температуры. Далее перейдем непосредственно к методике создания сюжетной композиции в технике акриловой живописи, на примере темы: «Жизнь продолжается» (Турабова М.А.). Напомним, что картина – это мысль, выраженная в художественном образе, а сюжет – это форма отображения мысли.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Стадия эскизирования.

Первый этап создания сюжетной композиции – это поиск темы и выбор сюжета. Для этого необходимо четко представлять идею будущего замысла. Затем представить примерные поисковые форматы будущего замысла. После чего можно приступить к сбору подготовительных материалов, из которых будет состояться эскиз будущего изображения.

Второй этап – подготовительный рисунок. На этом этапе предлагается набросать эскизные варианты будущего произведения. Для этого необходимо четко представлять идею картины. Определить содержание сюжетно-изобразительной основы произведения. Работа «Жизнь продолжается» содержит социально значимую тему. Историческое прошлое – Великая

Отечественная Война, противовес – продолжение жизни после. Следы войны еще видны, но люди спешат жить несмотря ни на что. Дети – символ продолжения жизни, они, весело улыбаясь, едут на велосипедах в школу. Трактор, вспахивающий поле, вдали символ изобилия и дальнейшего процветания. Уже разрушенный войной и временем танк на противоположной дороге за полем олицетворяет историческое прошлое – страшные события неизменно повлиявшие, но не сломившие дух к жизни.

Поисковый эскиз выполняется карандашом либо углем на бумаге. В одном кадре собирается сюжет будущей картины, определяется наиболее удачное композиционное расположение объектов на листе. Эскизов может быть несколько (см. рис.1). Далее, определяемся с эскизом. Он должен полностью раскрывать замысел вашей идеи и не нарушать законов композиции: закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. Разработать в эскизе структурно-композиционное решение темы. Карандашом либо углем, но теперь мы должны четче прорисовать детали работы: сельский пейзаж, одежду и транспорт, внимательно сверяясь с историческими данными, чтобы не исказить историю прошлого (см. рисунки 2, 3). Также на этом этапе продумываем состояние и настроение картины.

Третий этап – доработка формата композиции, и подготовка эскиза в цвете. Нужно найти цветовое решение темы в эскизах. Эскиз в цвете лучше выполнять тем же материалом что и основную работу – акриловыми красками, а также можно использовать схожие материалы (гуашь, темперу или масло). Подготовить картон. Выполнить в выбранном материале.

Выполнять эскиз в цвете нужно широкими мазками, соблюдая контрасты: tonальный контраст, светотеневой, материальный контраст, контраст движения, цветовой контраст. На данном этапе не следует копаться в деталях, а нужно прорабаты-

вать большие массы эскизы от целого, находя общие формы (см. рисунок 4).

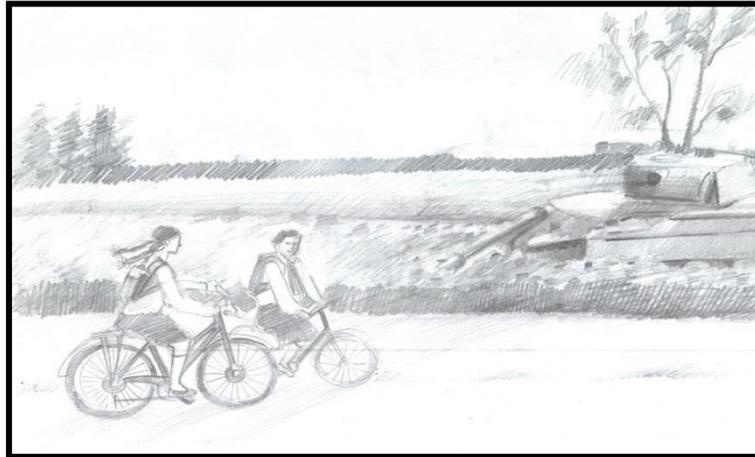

Рис.1. Эскиз композиции «Жизнь продолжается» – вариант 1.

Рис.2. Поисковый эскиз композиции «Жизнь продолжается» – вариант 2.

Рис. 3. Разработка эскиза «Жизнь продолжается», на основе варианта 2.

Рис. 4. Итоговый цветовой вариант эскиза, в технике акрила.

Стадия переноса эскиза на холст и методика его написания в технике акриловой живописи.

Этап работы над фор-эскизом заканчивается переводом изображения в рисунок на холсте в натуральную величину, предусмотренную замыслом. Цель данной стадии – увеличение эскизного изображения до размера картины, точная проработка соотношения форм между элементами композиции, прорисовка фигур, перспективных сокращений и т.д. Акрил – это водно-дисперсные краски, созданные на основе полиакрилатов.

Выполнение композиции в натуральную величину на холсте.

Материалы: холст, уголь, акрил, вода, кисти.

Первый этап – перенос рисунка. Есть два приема его выполнения:

- выполнение рисунка на загрунтованном холсте по клеткам, прорисовывая изображение углем, а затем закрепляя рисунок фиксирующим лаком;

- другой вариант прорабатывают на бумаге с последующим переводом изображения на холст (по клеткам или методом копировальной бумаги).

Рис. 5. Подготовительный рисунок в натуральном размере – этап первый.

Второй этап – подмалевок. Цветовая подкладка выполняется жидкой краской, в полутонах и теневых местах. Это придаст работе энергичный насыщенный цвет, помогающий в дальнейшем прописать полу-

тон и освещенные части. Темными цветами закрашивается одежда на фигурах, силуэт собаки, а зеленоватым оттенком прокрашивается силуэты масс деревьев, танка на дальнем плане и др. Далее, светлыми пят-

нами записываются элементы одежды фигур, облака. Не забываем постоянно сравнивать большие цветовые отношения всего эскиза.

Задача этапа – раскрыть основные цветовые отношения с учетом того, что акрил при высыхании темнеет. Пишем свободно, с использованием широких кистей (см. рисунок 6).

Рис. 6. Подмалевок композиции в цвете – этап второй.

Третий этап – прописка промежуточных частей живописной композиции. Работая над сюжетной картиной, необходимо очень внимательно следить за поверхностью цветотональных различий между отдельными частями: фоном, предметами, за изменением цвета по форме.

Метод сравнения является основой для поиска цветовых отношений. Писать надо отдельными мазками так, чтобы каждый мазок составлял гармоничный переход, соответствующих изгибу формы и освещению, должен быть крупным или мелким, пастозными или лессировочным.

Работа должна вестись во всех частях равномерно, прокладывая цвет в одном месте (синее небо с облаками), надо сразу же проложить цвета в других участках (зеленоватые сопки, трава и т.д.), сравнивая их между собой. Чтобы добиться верного тона, следует изменить или более верно написать окружение. Выделение светлого пятна требует темного окружения (см. рисунок 7).

Задача стадии – прописка обобщенных элементов композиции, выявление планов.

Рис. 7. Прописка промежуточных частей композиции – этап третий.

Четвертый этап: проработка деталей – наиболее ответственная часть работы с натурным материалом. Необходимо пролепить и уточнить форму элементов композиции: фигуры, одежды, велосипеды, бегущую собачку, силуэт танка, траву и др., изображенных на холсте. Детали на

предметах должны быть подчинены общему строю всей композиции (см. рисунок 8).

Задача – более подробная прописка деталей композиции с выявлением пластических и цветовых элементов эскиза композиции.

Рис. 8. Прописка основных деталей композиции – этап четвертый.

Пятый этап. На завершающей стадии работа приводится к целостному цветовому строю. Здесь уместны жидкое письмо и пастозный мазок. В завершающей стадии важно сосредоточиться на выделении главного в композиции и обобщении второстепенных деталей. Также дописываем дерево с левой стороны, которое изначально было предусмотрено нашей

композицией (см. рисунок 9). Возможно, что в некоторых местах придется подчеркнуть границу формы, выявить деталь, а края отдельных предметов списать с фоновым [10, с. 82]. Задача – завершение детальной прописки композиции со всеми сопутствующими доработками в соответствии с ранее подготовленным рисунком (рисунок 5), обобщение работы.

Рис. 9. Завершение прописки работы, добавление недостающих деталей (дерево с левой стороны), более насыщенная цветовая прописка – этап пятый.

По окончании работы был проведен просмотр студенческих эскизов. Соблюдение озвученных в статье теоретических и методических рекомендаций позволило в значительной степени повысить качество продуктов деятельности бакалавров на занятиях по композиции в вузе.

Заключение

Сюжетная картина (где важно действие) продолжает оставаться самым сложным и емким произведением искусства и в наше время. Задачей изучения этой темы на занятиях по композиции в педуниверситете является формирование у

бакалавров способности видеть мир во всем его многообразии и богатстве форм и красок, сочинять эскизы на разные сюжетные темы, а также развитие умения передавать свои впечатления, выражать их в конкретном образе, обогащенном конкретной детализацией. Вместе с активизацией собственных зрительных восприятий студенты также овладевают методикой выполнения живописной работы, т.е. соблюдению поэтапности, что обеспечивает системность в достижении поставленных целей и задач, а также успех в освоении техники акриловой живописи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учебное пособие для студ. вузов. М.: Владос, 2008. 255с.
2. Бергер Э. История развития техники масляной живописи / [Пер. с нем. и вступ. статья А.Н. Лужецкой]. М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1961. 511 с.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Изд-во В. Шевчук, 2014. 359 с.
4. Краткий словарь терминов изобразительного искусства: сост.: Г.Г. Обухов, Н.А. Дмитриева, В.М. Зименко и др. М.: Советский художник, 1961. 188 с.
5. Кузин В.С. Рисунок. наброски и зарисовки. М.: Изд. Центр «Академия», 2004. 232 с
6. Методическое пособие по станковой композиции. URL: <https://casadiarte.ru/master-klassy/metodicheskoe-posobie-po-stankovoj-kompozicii>.
7. Ратиева О.В., Денисенко В.И., Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. 160 с.
8. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. 3-е изд., испр. Л.: Художник РСФСР, 1978. 120 с.
9. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: пособие для студентов художественно-графических факультетов пед. институтов. М.: Просвещение, 1984. 240 с.
10. Стиль постмодернизм в живописи: картины, художники. URL: <https://artchive.ru/styles/postmodernism>.
11. Свешников А.В., Композиционное мышление, учебное пособие. М.: Университетская книга, 2009. 272 с.
12. Шембель А.Ф. Основы рисунка. М.: Высшая школа, 1994. 158 с.
13. Шорохов Е.В. Композиция: Учеб. для худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Е.В. Шорохов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. 285 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Beschastnov N.P. Grafika natjurmorta: uchebnoe posobie dlja stud. Vuzov. M.: Vlados, 2008. 255 s.
2. Berger Je. Istorija razvitija tehniki masljanoj zhivopisi / [Per. s nem. i vstup. stat'ja A.N. Luzheckoj]. M.: Izd-vo Akad. hudozhestv SSSR, 1961. 511 s.
3. Volkov N.N. Cvet v zhivopisi. M.: Izd-vo V. Shevchuk, 2014. 359 s.
4. Kratkij slovar' terminov izobrazitel'nogo iskusstva: sost.: G.G. Obuhov, N.A. Dmitrieva, V.M. Zimenko i dr. M.: Sovetskij hudozhnik, 1961. 188 s.
5. Kuzin V.S. Risunok. Nabroski i zarisovki: uchebnoe posobie dlja studentov vysshih ped. vuzov. M.: Izd. Centr «Akademija», 2004. 232 s
6. Metodicheskoe posobie po stankovoj kompozicii. URL: <https://casadiarte.ru/master-klassy/metodicheskoe-posobie-po-stankovoj-kompozicii>.

7. Ratieva O.V., Denisenko V.I., Obuchenie tehnikam zhivopisi. Teorija i metodika prepodavaniya v hudozhestvennoj shkole. SPb.: Izdatel'stvo «Lan'»; Izdatel'stvo «PLANETA MUZYKI», 2014. 160 s.
8. Radlov N.Je. Risovanie s natury. 3-e izd., ispr. L.: Hudozhnik RSFSR, 1978. 120 s.
9. Rostovcev N.N. Akademicheskij risunok: posobie dlja studentov hudozhestvenno-graficheskikh fakul'tetov ped. institutov. M.: Prosveshhenie, 1984. 240 s.
10. Stil' postmodernizm v zhivopisi: kartiny, hudozhniki. URL: <https://artchive.ru/styles/postmodernism>.
11. Sveshnikov A.V., Kompozicionnoe myshlenie, uchebnoe posobie. M.: Universitetskaja kniga, 2009. 272 s.
12. Shembel' A.F. Osnovy risunka. M.: Vysshaja shkola, 1994. 158 s.
13. Shorohov E.V. Kompozicija: Ucheb. dlja hudozh.-graf. fak. ped. in-tov / E.V. Shorohov. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Prosveshhenie, 1986. 285 s.

Поступила в редакцию 11.05.2022.

Принята к публикации 17.05.2022.

Для цитирования:

Дроздов С.А., Турабова М.А. Особенности методики обучения созданию сюжетной композиции (на примере сюжетной темы: «Жизнь продолжается») // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 221-230. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Drozdov.pdf>