

Коврижкина О.В., ст. преп.,
Вовженяк П.Ю., ассистент

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

КОМПОЗИЦИЯ. ТВОРЧЕСТВО. КЕРАМИКА

architektura_bgty@mail.ru

Базовая дисциплина «Основы композиции» специализации «Технологии художественной обработки материалов» состоит из лекционного и практического курсов. Большой объем теоретического материала объемно-пространственной композиции, макетно-композиционная практика и художественно-графические работы в совокупности играют ведущую роль в эффективности развития художественно-композиционных представлений учащихся на первом этапе их обучения в высшей школе. Итогом изучения дисциплины «Основы композиции» является экзаменационная работа, состоящая из теоретических и практических вопросов. В практический вопрос экзамена входит клаузная разработка эскиза росписи тарелки круглой формы. На базе собранного материала была осуществлена ангобная роспись реальных керамических изделий, во время прохождения производственной практики на промышленном предприятии ООО «Борисовская керамика».

Ключевые слова: объемно-пространственная композиция, формообразование, моделирование, пропорционирование, композиционный центр, ангоб, роспись.

Введение. «Композиция исполняет свою ведущую роль, обеспечивая соединение несоединимого, как то, впрочем, и следует из латинской этимологии термина»[1].

Дисциплина «Основы композиции» входит в профессиональный цикл базовой части основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 29.03.04. «Технологии художественной обработки материалов».

В дисциплине «Основы композиции» лекционный курс знакомит учащихся с законами объемно-пространственной композиции; объективными свойствами формы; видами композиций; закономерностями построения композиции и т. д. «Объемно-пространственная композиция основана на количественных изменениях пространственных форм, и их сочетаний (величина, масса, положение в пространстве, геометрический вид и т.д.) и опирается на особенности зрительного восприятия человека»[2].

Курс имеет узкую профессиональную направленность, излагая теоретические основы объемно-пространственной композиции, реализует их на практических занятиях при выполнении заданий в плоскостном и объемном моделировании. Студенты изучают процесс макетирования, построения композиции на плоскости, графику и ее техники. «Основные законы формообразования учащиеся испытывают в практической деятельности, причем практический раздел выступает в роли ведущего при приобретении опыта композиционного мышления и технической интуиции, которые формируют

профессиональные качества, такие как чувство целого, чувство пропорции, ритма, равновесия»[3].

Методика. Практическая подготовка по композиции начинается с творческих композиционных заданий, выполненных в макетировании и графике. Первые художественно-графические упражнения – построение композиции на плоскости, выполняются, используя основной закон – целостность композиции и единство ее элементов. Целостность композиционного построения в заданиях учащиеся достигают подчинением второстепенных элементов главному композиционному элементу. Таким элементом бывает композиционный центр или доминанта. Этот метод в дальнейшем они смогут использовать в разработке эскизов росписи керамических изделий. Но это не единственный путь в построении целостности композиционного решения.

«Пути достижения единства и целостности композиции обеспечиваются использованием универсальных схем, выраженных в закономерностях ритма, пропорциональности, симметрии, контраста-нюанса»[4] (рис. 1).

Следующие задания по изучению метрических и ритмических закономерностей выполняются в макетном варианте. «Работа над макетом – это процесс решения композиции в форме предметно-материальных действий, которые формируют пространственные представления, что в свою очередь развивает объемно-пространственное мышление»[5]. Объемная модель макета дает возможность

эксперимента с ней и показывает результаты поведения объема в различных условиях.

Макетный вариант заданий «на выявление пластики поверхности с помощью метрических закономерностей и членения поверхности с

помощью ритмических рядов»[6] имеет цель – овладеть первичными моторными навыками макетирования и изучить метро-ритмические закономерности.

Рис. 1. Упражнение на тему «Композиция на плоскости»

Задание на основные виды композиции, разработанное школой МАРХИ, было использовано в программе курса и дополнено преподавателем Коврижкиной О. В. применением цветового решения композиции. В создании цветовых отношений элементов

композиции рассматриваются закономерности «тождество – нюанс – контраст». Компактная и простая форма задания с применением сразу нескольких закономерностей многообразит и обогащает курс «Основы композиции» (рис. 2).

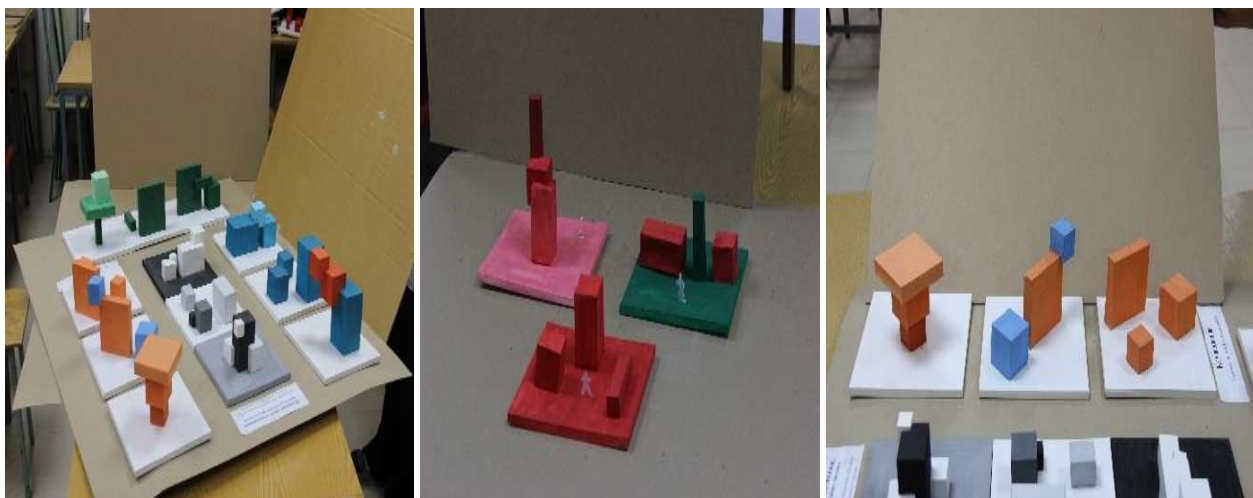

Рис. 2. Учебные макеты задания на тему «Основные виды композиции».

Изучение пропорционирования было закреплено заданием на выполнение цветного мозаичного панно в аппликативной технике на плоскости. Форма и размеры элементов подчинены определенной системе пропорционирования. Цветовая гамма элементов и их композиционное расположение должны были создать чувствительный реальный образ: утро – вечер, зима – весна, небо – вода и т. д. Задание разработано на выявление индивидуального композиционного почерка студента, на выявление его чувствительности на уровне интуиции. К творческой

индивидуальности должны были привести собственные переживания и собственный опыт учащихся. Данное задания носило исследовательский характер и предлагало изучение и анализ композиционного творчества, выявленного на первом этапе обучения (рис. 3)

Упражнения и задания курсовой работы по дисциплине «Основы композиции» подвели учащихся к цели – «Пробудить творческие силы и вместе с ними художественные способности обучающихся. Сделать так, чтобы личные переживания и особенности восприятия каждого определяли своеобразие их работы» [7].

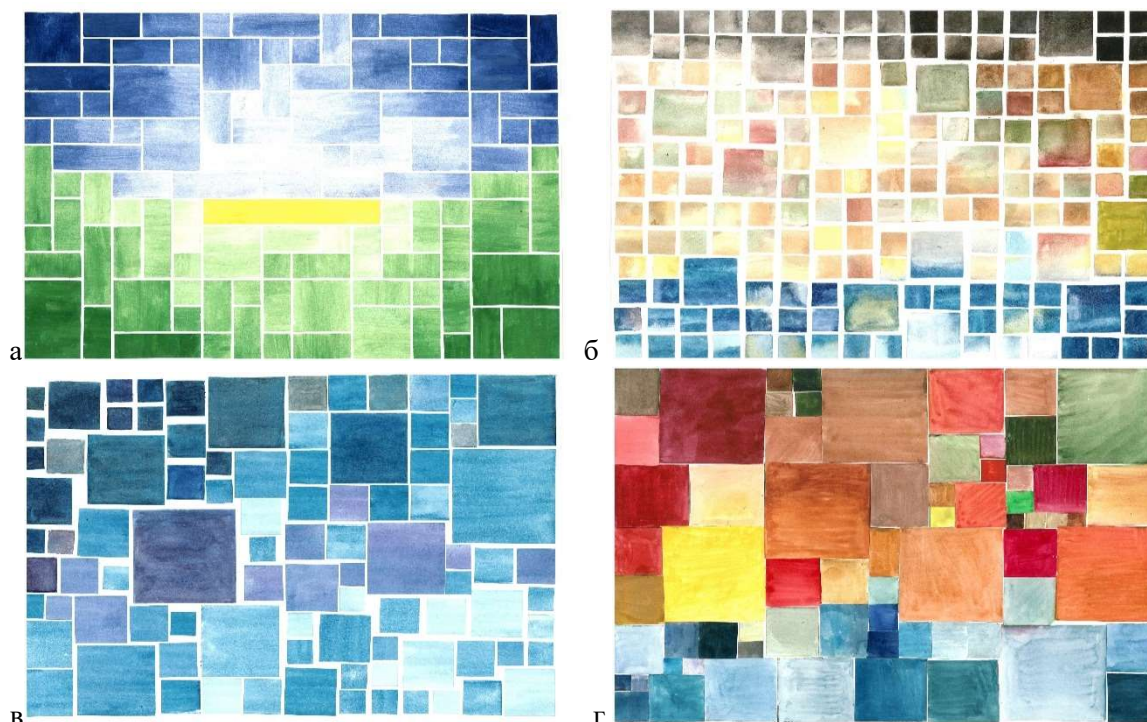

Рис. 3. Учебные задания Мозаичное панно.

Основная часть. Задания и упражнения композиции нового цикла разработаны на выявление индивидуального творческого потенциала студента. «Основная цель любого преподавания – развитие непосредственной наблюдательности, непосредственного чувства мышления. От пустого, поверхностного подражания надо избавляться как от нежелательных бородавок. Если поощрять студентов вернуться к заложенным в них природой творческим началам, это освободит их от нормативности, возникающей в процессе» [7].

С первых же художественно-графических упражнений студенты из простейших форм и их элементов создавали композицию, как единое целое, используя закон соподчинения элементов композиционному центру. Для раскрытия индивидуального творчества учащиеся должны были изучить основы художественной композиции, без чего нельзя стать профессионалом. Изучению основ композиции способствовал лекционный курс дисциплины. Практические занятия закрепляли композиционные представления учащихся. «Художественно-графические упражнения и композиционно-макетная форма заданий отвлечены от условий реального задания проекта, чем открывают возможность для проявления творческой фантазии» [8]. Такие упражнения подготавливают почву для беспредметного восприятия формы, что ведет к

большим возможностям освоения выразительных средств композиции.

Последнее задание практического курса на создание цветового панно акцентировалось на творческую сторону и делался упор на развитие субъективных качеств, но не во вред объективно-формальным принципам композиции. Это две стороны художественного профессионализма в композиции.

Итогом изучения дисциплины «Композиция» является экзаменационная работа, состоящая из теоретического и практического вопросов. В практический вопрос экзамена входит клаузная разработка эскиза росписи тарелки. На базе собранного материала – эскизов росписи посуды, была осуществлена ангобная роспись керамических изделий на базе предприятия ООО «Борисовская керамика». Большое разнообразие сюжетов и направлений композиционной росписи отразилось на качестве и количестве, разрабатываемых эскизов. «Учащиеся шаг за шагом, от эскиза к эскизу освобождались от всех условностей и накапливали решимость для самостоятельного творчества» [7]. Классическое направление декоративной росписи плавно перетекало в современное индивидуальное понимание оформления и росписи формы (рис. 4).

Во время прохождения производственной практики с 27 июня по 12 июля 2016 года, в поселке Борисовка, студенты группы ТУ-21 проживали на территории санаторно-

оздоровительного лагеря «Технолог». Хорошие условия проживания давали возможность продолжить работу над эскизами росписи посуды в свободные от работы на производстве дни. Таким образом, композиционный творческий практикум стал основой постижения на личном опыте композиционной грамоты.

«Напряженная творческая атмосфера – вот то самое ценное что может получить студент» [4].

В данной, сложившейся ситуации можно было выполнить эскизы для росписи посуды с новыми темами и стилистическими направлениями. Постепенно создавалась творческая атмосфера. Многие студенты, доверяя своей интуиции и имея «за плечами»

знания основ художественной композиции, открыли для себя свой собственный почерк и стиль в искусстве декорирования. Втягиваясь в работу, они постепенно овладевали тем, как научиться в своих работах сочетать индивидуальность росписи и законы композиции в решении проблем формы и цвета (рис. 5).

«Субъективный характер может проявляться по разному: в пропорциях, в интерпритации форм, в предпочинении, например, контрасту светлого и темного, в линиях, текстурах, колорите и нередко в сочетании всех этих особенностей художественной выразительности вместе» [7].

Рис 4. Учебный эскиз росписи керамической тарелки.

Рис. 5. Ангобная роспись керамической посуды

Похвала студентов преподавателя, за их творческие поиски, вызвала у них прилив сил к созданию новых красивых композиционных находок в росписях. На производстве студенты занимались росписью посуды ангобами по сырой глине. «Ангобная роспись наносится кисточкой, путем распыления, с помощью груши или трафаретов» [8]. Практиканты изучили и освоили ангобную роспись изделий. Данные приемы ангобной росписи будут в дальнейшем использоваться студентами в учебном процессе.

Выводы. Изучение теории курса «Композиция» и параллельное выполнение практических заданий в объемном и плоскостном моделировании обогащает опыт конкретной композиционной работы. Производственная практика на предприятии, рассматриваемая как продолжение процесса композиционного практикума, помогла многим студентам высвободить творческие силы и выявить художественные способности. Всего было расписано 110 керамических изделий, 25 из них отобраны руководством производства для дальнейшего использования, что явилось итогом композиционного творчества студентов.

Наряду с успешным прохождением творческой практики студентов на производстве, хочется обратить внимание, что даже в лучших работах учащихся ощущается низкий уровень графической культуры, чувствуется поспешность и эскизность в прорисовке росписи изделий. Возможно необходимо усилить процесс обучения рисунку, живописи, графики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Азизян И. А., Добрицина И. А., Лебебева Г. С. Теория композиции как поэтика архитектуры. М.: Прогресс-Традиция, 2002. 510 с.
2. Перькова М. В., Коврижкина О. В. Архитектурное конкурсное проектирование в учебном процессе: монография / Белгород: Изд-во БГТУ 2014. 126с.

3. Коврижкина О. В. Композиция. Творчество. Архитектура: в 2 ч.: учебное наглядное пособие/ Белгород: изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015, 1. 148 с.

4. Мелодинский Д. Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования. М.: Изд-во «Архитектура – С», 2004. 312 с.

5. Коврижкина О. В. Композиция. Творчество. Архитектура: в 2 ч.: учебное наглядное пособие / Белгород: изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015, 2. 122 с.

6. Стасюк Н. Г., Киселева Т. Ю., Орлова И. Г. Основы архитектурной композиции. учебное пособие. М: Изд-во «Архитектура – С», 2003. 95 с.

7. ИоханнесИттен. Искусство формы. М.:издатель Д. Аронов, 2006. 135 с.

8. Степонова А. Ф. Объемно-пространственная композиция. М.: Стройиздат, 2006. 256 с.

9. ДжованнаБуббино, Хуан Крус. Керамика: техники, материалы, изделия. Перевод с итал. издательство Нокола-Пресс, 2006. 127 с.

10. Долорс Рос. Керамика: техника, приёмы, изделия. / Пер. с нем. Ю. О. Бем. М.: АСТ. ПРЕСС книга, 2003. 143 с.

11. Тиц А. А. Основы архитектурной композиции и проектирования. Киев, 1976. 255 с.

12. Кринский В.Ф., Ламцов И. В., Туркус М. А. и др. Объемно-пространственная композиция в архитектуре. М., Стройиздат, 1975. 192 с.

13. Франсис Д. К. Чинь. Архитектура. Форма, пространство, композиция. М., АСТ. Астрель, 2005. 399 с.

14. Коврижкина О. В. Основы дизайн-проекта и его художественно-композиционный практикум в БГТУ им. В. Г. Шухова. / Керамика и огнеупоры: перспективные решения и нанотехнологии: сб. док. II Семинара – совещания ученых, преподавателей, ведущих специалистов и молодых исследователей. Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. 360 с.

15. Михайлов С. М. История дизайна. Том 1: Учеб. для вузов. М.: «Союз Дизайнеров России», 2004. 280 с.

Kovrizhkina O.V., Vovzhenyak P.Yu. COMPOSITION. CREATIVITY. CERAMICS

"Composition" as a basic discipline consists of lecture and practical courses. A large amount of theoretical materials in spatial composition, model compositional practice and graphic art together play a leading role in the effective development of artistic and compositional ideas of pupils in their first stage of education in high school. The outcome of the study of this discipline "Composition", is an examination paper consisting of theoretical and practical questions. A figurative painting of a round-shaped plate is required to be designed in the practical section of the exam. An engobed painting of real ceramic products was made from gathered materials at a practical training in an industrial plant- "Borisov Ceramics".

Key words: volumetric spatial composition, shaping, modeling, proportioning, engobe composition, painting.

Коврижкина Ольга Викторовна, старший преподаватель.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Адрес: Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.

E-mail: architektura_bgty@mail.ru

Вовженяк Полина Юрьевна, ассистент.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

Адрес: Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.

E-mail: architektura_bgty@mail.ru