

РУДНЕВ И. Ю.

**КОМПОЗИЦИЯ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ**

Монография

Москва – 2019

УДК 372.874:73.03

ББК 74.489

Р 833

Научный консультант: С.П. Ломов – академик Российской академии образования, почётный академик Российской академии художеств, доктор педагогических наук, профессор.

Рецензент(ы): К.М. Зубрилин – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой живописи Московского педагогического государственного университета.

Ю.И. Мезенцева – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой методики обучения изобразительному искусству Московского государственного областного университета.

Руднев, Иван Юрьевич

Р 833 Композиция в изобразительном искусстве. Монография – М.: Мир науки, 2019. – Режим доступа: <http://izd-mn.com/PDF/09MNNPM19.pdf> – Загл. с экрана.

ISBN 978-5-6042806-0-7

В монографии раскрывается исторический обзор развития композиции в изобразительном искусстве и методик ее обучения, что позволяет не только проследить этапы становления композиции с момента возникновения и развития человечества, культуры и изобразительного искусства с самых ранних его форм – наскальных рисунков до сегодняшнего времени, но и отметить некоторые отличительные особенности развития композиции в различные социальные эпохи, проследить открытие объективных ее законов и закономерностей, методов преподавания и обучения, технических приемов, накопленных предшествующими поколениями и оказавших влияние на развитие изобразительного искусства в целом. Творчество великих мастеров разных времен и народов, рассмотренных в монографии, предоставляет обширный материал для изучения и решения современных вопросов теории и практики композиции, а также для воспитания и развития личности средствами изобразительного искусства.

Монография адресована педагогам, художникам, студентам и аспирантам художественно-графических факультетов, обучающихся по направлению «Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)».

ISBN 978-5-6042806-0-7

© Руднев Иван Юрьевич

© ООО Издательство «Мир науки», 2019

Оглавление

Введение.....	4
1. Композиция и методы обучения рисованию в древности	9
2. Становление и развитие изобразительного искусства в Древней Руси (до конца XVII в.).....	46
3. Обучение по системе И. Д. Прейслера в учебных заведениях России в первой половине XVIII в.	55
4. Открытие Императорской Академии художеств и ее роль в совершенствовании методики преподавания рисунка	57
5. Методические положения в преподавании рисования художника-педагога А. П. Сапожникова.....	61
6. Педагогическая система П. П. Чистякова.....	65
7. Метод обучения рисунку Д. Н. Кардовского	71
8. Современная методика преподавания изобразительного искусства	76
Заключение	91
Библиография	93

Введение

Композиция является одним из важнейших элементов языка изобразительного искусства, а язык всегда выражает существующую объективную реальность. Следовательно, для композиции необходимы: субъект выражения - художник, владеющий этим языком, и объект выражения – тема, воплощенная через идею и замысел художника в содержании. Тема является определяющим фактором, отражающим позицию художника, его мировоззрения и взгляд на окружающий мир через призму ощущений и переживаний тех или иных явлений и событий.

Результатом гармоничного сочетания и соединения этих категорий в единый творческий процесс является композиция. С одной стороны - это чисто конструкционное построение формы изображения (образа) на плоскости картины при помощи материальных изобразительных компонентов: предметно-пространственных, временных, структурных, колористических и т.д., а с другой стороны – наделение этого изображения духовным смыслом, сущностью и наполнение содержанием при помощи других компонентов – идейных, смысловых, содержательных, эмоциональных и т.д.

В этом определении мы видим как бы несколько аспектов определения сути композиции: с одной стороны – это структура, форма, изображение, наиболее цельно выражающая идею и связывающая воедино замысел автора и содержание, а с другой стороны – это процесс оптимального выбора приемов, средств и способов деятельности для создания и расположения гармоничного, выразительного изображения в пределах плоскости холста.

Выразительное соединение формы и содержания в единое целое - художественный образ из многих составляющих изобразительных компонентов - есть также композиция, это результат творческого воплощения замысла автора, являющийся отражением и обобщением объективных закономерностей и взаимосвязей предметов, явлений и событий реального мира, в котором расположение и взаимосвязь этих объектов, обуславливаются

определенным смыслом и назначением. Это и результат работы всех жизненных и духовных сил художника: ума, воли, ощущений, восприятия, наблюдения, воображения, мышления, памяти, представления, эмоций и чувств, способствующих наиболее продуктивному познанию окружающего мира и качественному развитию личности.

Все это дает нам реальную возможность представить, какую существенную роль композиция играет для развития изобразительного искусства, для развития личности и для развития творчества художников, что, в свою очередь, определяет важность правильной постановки организации обучения композиции в различных учебных учреждениях, как в системе общего, профессионального, так и дополнительного образования. Поэтому актуальность изучения композиции, как важнейшей категории изобразительного искусства, не подлежит сомнению.

Хотя, композиция сравнительно мало разработана в теоретических трудах по изобразительному искусству, думается, именно из-за недопонимания ее важности и значимости, и в связи с чем, многими недооценивается ее роль, как самостоятельной дисциплины. Между тем, произведение любого вида искусства является композицией и строится по ее законам, принципам и правилам. Сущностную основу композиции составляют два объединяющих начала - внешнее и внутреннее:

- внешнее, чисто ремесленное – это практическое создание (рисование) формы композиции, т.е. ее структуры, конструкции при помощи средств художественной выразительности в едином сочетании главного и второстепенного, объединенного цветом, ритмом, равновесием масс, гармонией пропорций, контрастом и т.п.;

- внутреннее — это образная передача мысли, идеи художника в форме, наполненной глубоким психологическим смыслом (содержанием), волнующим и убеждающим зрителя.

Единение этих двух начал есть суть композиции.