

Научная статья

УДК 372.874

Развитие композиционного мышления студентов в условиях городского пленэра

О. В. Шаляпин¹, Худэжичаолу¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

В статье обосновывается актуальность обучения пейзажной живописи и развития композиционного мышления студентов в условиях городского пленэра. Именно навыки композиции позволяют будущим художникам находить оригинальные и выразительные решения при работе с урбанистическими мотивами. Пленэр как учебная практика играет ключевую роль в профессиональной подготовке студентов художественных учебных заведений. Умение мыслить композиционно – это умение сформировать целостный художественный замысел. Выявлены противоречия. Разрешение выделенных противоречий определило проблему нашего исследования, которая заключается в необходимости разработать более эффективную методику обучения пейзажной живописи, направленную на развитие композиционного мышления студентов в условиях городского пленэра.

Ключевые слова: эмоциональное восприятие; композиционное мышление; воображение; пейзажная живопись; городской пленэр; профессиональная подготовка.

Для цитирования: Шаляпин О. В., Худэжичаолу. Развитие композиционного мышления студентов в условиях городского пленэра // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 2. – С. 94–100.

Original article

Developing students' compositional thinking in an urban plain air

O. V. Shalyapin¹, Khudezhichaolu¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article substantiates the relevance of teaching landscape painting and the development of students' compositional thinking in urban plein-air conditions. It is the composition skills that allow future artists to find original and expressive solutions when working with urban motifs. Plein air as an educational practice plays a key role in the professional training of students of art schools. The ability to think compositionally is the ability to form an integrated artistic idea. The article reveals contradictions. The resolution of the identified contradictions has identified the problem of our research, which is the need to develop a more effective method of teaching landscape painting aimed at developing students' compositional thinking in urban plein-air conditions.

Keywords: emotional perception; compositional thinking; imagination; landscape painting; urban plein air; professional training.

For citation: Shalyapin O. V., Khudezhichaolu. Developing students' compositional thinking in an urban plain air. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 2, pp. 94–100. (In Russ.)

Введение. Пленэрная практика – неотъемлемая часть художественного образования, направленная на формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в области композиции, рисунка и живописи, что составляет фундамент их профессиональной подготовки. Производственная практика (по профилю специальности) является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена [10].

Городской пленэр в системе профессионального художественного образования – это сложный и трудоемкий процесс, предполагающий не только творческий подход в решении художественно-образных задач в среде города, но и развитие психических познавательных процессов, которые позволяют сделать изобразительный процесс осознанным и осмысленным [6].

Методы исследования. Методологическую основу исследования составили труды в области психологии художественного творчества (С. Е. Игнатьев, В. С. Кузин, Л. Б. Ермолаева-Томина и др.), педагогики (В. А. Сластенин, Д. Б. Эльконин, А. В. Секачёва и др.), а также теории и методики преподавания изобразительного искусства (Н. Я. Маслов, Н. М. Сокольникова, Е. В. Шорохов и др.).

Многие художники-педагоги (А. О. Барщ, Г. В. Беда, Е. В. Боброва, О. А. Думская, Н. П. Головачёва, Н. К. Пронина, З. Ж. Рабилова и др.) уделяли внимание вопросам обучения пейзажной живописи на пленэре, в том числе и в условиях городской среды. Однако проблема развития композиционного мышления в условиях городского пленэра до сих пор остается недостаточно изученной.

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить методику обучения пейзажной живописи, способствующую развитию композиционного мышления студентов.

Теоретическая значимость состоит в уточнении понятия «композиционное мышление» и в контексте его развития на пленэре в городской среде.

Практическая значимость – разработка конкретной методики обучения пленэрной живописи, ориентированной на развитие композиционного мышления студентов.

Результаты. Эмоциональное восприятие играет ключевую роль в художественной работе студентов на городском пленэре. Именно эмоции помогают им улавливать выразительные черты и особенности окружающей действительности – будь то архитектурная форма, игра света на фасаде здания или настроение улицы в определенное время суток. В процессе восприятия важно уметь отделять главное от второстепенного, замечать то, что делает мотив уникальным, – его индивидуальность и типичность одновременно. Однако на пленэре это особенно сложно: меняющийся свет, шум города, динамика уличной жизни – все это требует от студента не только зрительной, но и психоэмоциональной собранности, внутренней готовности к творческому диалогу с реальностью.

Эмоционально насыщенное восприятие напрямую связано с вдохновением – тем состоянием, когда художник ощущает внутреннюю потребность запечатлеть увиденное. В. С. Кузин в книге «Психология живописи» пишет, что «вдохновение – это колоссальное напряжение всех сил художника, итогом которого являются значительные творческие достижения» [7, с. 53].

Восприятие – это первый шаг. За ним следует мышление как высшая форма познания, без которой невозможно построить художественное целое. В изобразительной деятельности большое значение приобретает композиционное мышление – способность художника целостно организовывать визуальное пространство, выстраивать смысловые и эмоциональные акценты, создавать гармоничную структуру произведения. Композиция – это не просто расстановка объектов на холсте, а особый визуальный язык, через который художник вступает в диалог со зрителем. Она объединяет рациональное и интуитивное, интеллектуальное и эмоциональное.

Композиционное мышление представляет собой разновидность художественно-образного мышления, позволяющего выявлять в реальности наиболее значимые для художественного образа элементы, обобщать их и создавать целостное изображение.

Композиционное мышление реализуется в рамках художественно-познавательной деятельности и ориентировано на практическое применение композиционных правил, принципов, приемов и закономерностей. Именно они раскрывают идею произведения, выделяют главное и направляют внимание зрителя в художественное пространство картины, наполненное внутренним миром автора. Поэтому крайне важно закладывать у студентов основы композиционной грамотности как систему законов и принципов, применимых в изобразительной деятельности, в том числе и на пленэре [4].

Развитию композиционного мышления активно способствует воображение. В художественном процессе оно выступает как мощный инструмент трансформации реальности. Различают несколько типов воображения: активное (когда художник сознательно вызывает образы), пассивное (образы возникают спонтанно), репродуктивное (воссоздание действительности) и творческое (создание принципиально новых художественных форм). Е. И. Игнатьев, исследуя воображение и его развитие в творческой деятельности человека, подчеркивает, что «основной признак процесса воображения в той или иной конкретной практической деятельности заключается в преобразовании и переработке данных восприятия и другого материала прошлого опыта, в результате чего получается новое представление» [5, с. 3].

Однако практика обучения студентов в Институте искусств Новосибирского государственного педагогического университета показывает, что к концу 2 курса, несмотря на наличие базовых композиционных и живописных навыков, а также определенный опыт пленэрной работы, многие студенты испытывают серьезные трудности при работе с городской средой. Они часто не могут найти вдохновляющий мотив, ограничиваются поверхностным копированием видимой реальности и не стремятся к художественному осмыслению увиденного. Такие живописные пейзажные работы студентов лишены индивидуального видения, композиционной выразительности и эмоциональной глубины. Все это свидетельствует о низком уровне композиционного мышления студентов Института искусств.

Пленэрная практика, будучи неотъемлемой частью художественного образования, должна способствовать не только освоению базовых знаний, умений и навыков по композиционной, изобразительной и живописной деятельности, а также технических навыков, что является основой профессиональной подготовки будущих художников, но и формированию творческой самостоятельности. Р. А. Назимов определяет самостоятельность как «одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении поставить определенную цель, настойчиво добиваться ее выполнения

собственными силами, ответственно относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных решений» [9, с. 139].

Поэтому возникает необходимость внедрения новой, более эффективной методики обучения пейзажной живописи, активизирующей и развивающей композиционное мышление студентов в условиях городского пленэра:

- беседы, помогающие студентам осмыслить поставленные задачи и включиться в эмоциональный контекст работы;
- поисковые композиционные упражнения, направленные на развитие способности видеть структуру мотива и находить нестандартные композиционные решения;
- кратковременные тренировочные упражнения, которые развивают наблюдательность, скорость реакции и умение улавливать главное;
- итоговое длительное творческое задание, позволяющее применить накопленный опыт и выразить личное художественное видение [11].

На начальном этапе беседы, имеющей в первую очередь организационный характер, уточняются цели и задачи пленэра, обсуждаются особенности городской среды, правила поведения и техники безопасности [14]. Особое внимание уделяется композиционной выразительности урбанистических мотивов, их узнаваемости и образности. В конце каждого рабочего дня на пленэре проводится академический просмотр выполненных работ, с анализом ошибок, показывающим проблемы, возникающие у студентов в процессе работы над городским пейзажем.

Практическая работа на городской пленэрной практике включает в себя:

1. Поисковые упражнения – композиционные зарисовки различных городских мотивов, направленные на выявление характерных, узнаваемых и выразительных городских мотивов и развитие у студентов профессиональных навыков, наблюдательности, оригинальности взгляда и художественного видения, а также композиционного мышления, позволяющего находить грамотное композиционное решение.
2. Кратковременные тренировочные упражнения (живописные этюды городских пейзажей), выполненные в технике *alla prima*, передающие колористическое состояние и настроение городского пейзажа и состояния природы. Этюды на состояние выполняются на основе найденных композиционных решений различных городских мотивов. Живопись на пленэре обладает характерными особенностями и существенно отличается от аудиторных занятий. На пленэре студенты сталкиваются с открытым пространством, воздушной перспективой, со сложным освещением, что требует большой эмоциональной выразительности.
3. Итоговое длительное творческое задание – создание тематической пейзажной композиции «Мой город», основанной на лучшем найденном композиционном варианте и живописном этюде городского пейзажа. Найденная композиция переносится на большой формат, дорабатывается, прописываются детали, все обобщается и уточняется художественно-образный замысел.

Заключение. Таким образом, выделим основные позиции по развитию композиционного мышления студентов в условиях городской пленэрной практики:

- уточнено содержание понятия «композиционное мышление» в контексте городской пейзажной живописи;
- выявлены типичные композиционные ошибки студентов при создании городских пейзажей;
- предложена эффективная методика обучения студентов пейзажной живописи, ориентированная на развитие их композиционного мышления.

Такой подход не только повышает качество пленэрных работ, но и формирует у студентов устойчивое композиционное мышление, которое необходимо для их дальнейшего профессионального роста.

Список источников

1. Базанова М. Д. Пленэр: учебная летняя практика в художественном училище. – М.: Изобразительное искусство, 1994. – 160 с.
2. Головачёва Н. П., Рабилова З. Ж. Пленэрная практика в системе художественного образования // Омский научный вестник. – 2015. – № 2 (136). – С. 164–166.
3. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: уч. пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 304 с.
4. Жукова М. А. Развитие композиционного мышления на уроках изобразительного искусства // Место социально-гуманитарных наук в развитии современной цивилизации: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции (31 января 2020 г.). – Белгород: Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. – С. 133–136.
5. Игнатъев Е. И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека. – М.: Знание, 1968. – 32 с.
6. Корбмахер Л. К., Шалыпин О. В. Психологические особенности развития композиционного мышления учащихся подросткового возраста // Вестник магистратуры. – 2021. – № 11-3 (122). – С. 32–33.
7. Кузин В. С. Психология живописи: уч. пособие для вузов. – 4-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 1982. – 256 с.
8. Маслов Н. Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству: уч. пособие для художественно-графических факультетов педагогических вузов. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с.
9. Назимов Р. А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов / под ред. Н. К. Гончарова. – Казань: Казанский университет, 1975. – 304 с.
10. Приказ Минпросвещения России от 19.07.2023 N 547 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 58 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2023 N 74939) [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308240005> (дата обращения: 02.05.2025).
11. Пронина Н. К. Особенности краткосрочных упражнений на начальном этапе обучения студентов живописи в условиях пленэрной практики // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2017. – № 2 (15). – С. 104–107.
12. Рабилова З. Ж. Активизация профессионально-творческой деятельности студентов в процессе прохождения пленэрной практики // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2015. – № 2. – С. 151–159.
13. Филиппова Л. С. Специальная подготовка обучающихся к художественно-творческой практике (пленэру) в системе дополнительного образования // Наука и школа. – 2016. – № 6. – С. 170–174.
14. Худэжичаолу. Методика работы над выполнением пейзажа в технике масляной живописи // Мир науки, культуры, образования. – 2022. – № 2 (93). – С. 239–241.

References

1. Bazanova M. D. Plein air: summer educational practice at an art school. Moscow: Fine Art, 1994, 160 p. (In Russian)
2. Golovacheva N. P., Rabilova Z. Zh. Plein air practice in the system of art education. *Omsk Scientific Bulletin*, 2015, no. 2 (136), pp. 164–166. (In Russian)
3. Ermolaeva-Tomina L. B. Psychology of artistic creativity: textbook for universities. Moscow: Academic Project, 2003, 304 p. (In Russian)
4. Zhukova M. A. Development of compositional thinking in fine arts lessons. The place of social and humanitarian sciences in the development of modern civilization: a collection of scientific papers based on the materials of the International scientific and practical conference (January 31, 2020). Belgorod: Agency for Advanced Scientific Research (APNI), 2020, pp. 133–136. (In Russian)
5. Ignatiev E. I. Imagination and its development in human creative activity. Moscow: Knowledge, 1968, 32 p. (In Russian)
6. Korbmakher L. K., Shalyapin O. V. Psychological features of the development of compositional thinking in adolescent students. *Bulletin of the Magistracy*, 2021, no. 11-3 (122), pp. 32–33. (In Russian)
7. Kuzin V. S. Psychology of painting: textbook for universities. 4th ed., corr. Moscow: Higher School, 1982, 256 p. (In Russian)
8. Maslov N. Ya. Plein air: practice in fine arts: textbook for the art and graphic arts departments of pedagogical universities. Moscow: Education, 1984, 112 p. (In Russian)
9. Nazimov R. A. Didactic principles for enhancing students' learning activities. Ed. by N. K. Goncharov. Kazan: Kazan University, 1975, 304 p. (In Russian)
10. Order of the Ministry of Education of Russia dated July 19, 2023 No. 547 "On approval of the federal state educational standard of secondary vocational education in the specialty 54.02.02 58 Decorative and applied arts and folk crafts (by type)" (Registered with the Ministry of Justice of Russia on August 23, 2023 No. 74939) [Electronic resource]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308240005> (date of access: 02.05.2025). (In Russian)
11. Pronina N. K. Features of short-term exercises at the initial stage of teaching students painting in plein air practice. *Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian Research*, 2017, no. 2 (15), pp. 104–107. (In Russian)
12. Rabilova Z. Zh. Activation of students' professional and creative activities during plein air practice. *Bulletin of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University*, 2015, no. 2, pp. 151–159. (In Russian)
13. Filippova L. S. Special training of students for artistic and creative practice (plein air) in the system of additional education. *Science and School*, 2016, no. 6, pp. 170–174. (In Russian)
14. Hudezhichaolu. Methodology for creating a landscape in oil painting. *World of Science, Culture, Education*, 2022, no. 2 (93), pp. 239–241. (In Russian)

Информация об авторах

Олег Васильевич Шаляпин – доктор педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Худэжичаолу – аспирант кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Oleg Vasilyevich Shalyapin – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Khudezhichaolu – postgraduate student in the Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 09.10.2025

Принята к публикации: 09.11.2025

Received: 09.10.2025

Accepted for publication: 09.11.2025