

ОТЗЫВ

по итогам проведения мониторинга качества освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» по учебному предмету «Композиция станковая»

Целью городского открытого просмотра по учебному предмету ПО.01.УП.03 «Композиция станковая» было выявление уровня соответствия подготовки обучающихся муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного образования и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры «Гимназии «Арт-Этюд» (далее – образовательные организации), в предметной области «Художественное творчество» федеральным государственным требованиям дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Формой проверки знаний обучающихся был избран просмотр работ, который выявлял **знания, умения и навыки в области художественного творчества:**

- знания терминологии изобразительного искусства;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков подготовки работ к экспозиции.

Городской просмотр работ проводился среди предвыпускных 4-х классов образовательных организаций, реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения - 5 лет) и 7-х классов образовательных организаций, реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения - 8 лет).

В просмотре приняло участие 226 человек из 8 (восьми) детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих дополнительную предпрофессиональную программу «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет).

Обучающиеся должны были представить для экспертной комиссии **готовую работу** по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» и **подготовительный материал** к ней (тональные форэскизы, варианты тональных и цветовых эскизов)

Задание: Многофигурная композиция в интерьере или экстерьере (композиция из 2-3 фигур).

Тема композиции: «Разговор» (Раздел «Создание художественного образа. Соотношение фигуры человека и пространства»)

Техника исполнения – бумага, гуашь

Формат готовой работы – горизонтальный или вертикальный, по выбору обучающегося.

Размеры готовой работы (по выбору обучающегося):

1 вариант: 42 см х 29,5 см (А3)

2 вариант: 42 см х 35,5 см

Кол-во часов: 20 аудиторных часов (+ 40 внеаудиторных часов).

Схема этапов выполнения композиции станковой:

1. Выбор техники исполнения и сюжета для раскрытия заданной темы
2. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
3. Варианты тональных форэскизов (3 шт., 7-9 см по большой стороне) - карандаш.
4. Варианты тональных эскизов (2 шт., 12-14 см по большой стороне) - гуашь (черная + белая).
5. Варианты цветowych эскизов (2 шт., 12-14 см по большой стороне) - гуашь (цветная).
6. Выполнение итоговой работы на формате в материале - гуашь (цветная).

Экспертная комиссия оценивала учебные работы по следующим критериям и показателям:

Критерии – Техническая оснащенность (Техника исполнения)

Показатели:

- выполнение живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы;
- цветотональное решение композиции;
- соблюдение пропорций фигуры человека (людей), законов построения перспективы и соотношение масштаба фигур и частей интерьера/экстерьера.

Критерии - Выразительность исполнения

Показатели:

- раскрытие темы в творческой композиции, грамотный выбор цветовой гаммы и пластического решения в зависимости от идеи композиции.

Результаты экспертной работы:

По итогам процедуры просмотра были выявлены положительные результаты работы. Общие впечатления хорошие, дети способные, все старались совместно с педагогами тщательно подготовиться к открытому просмотру.

Организация композиционного пространства.

Любой профессиональный художник скажет, что две трети, а то и три четверти работы над картиной занимает подготовительная работа: сбор

натурного материала, форэскиз, эскизы в тоне и в цвете, картон, пластическое и пространственное построение композиции. И лишь меньшую (малую) часть занимает само исполнение. На подготовительную часть и нужно обратить самое серьезное внимание. Но работая над формальной частью, важно не забывать и об эмоциональной составляющей.

В целом, в эскизах все неплохо, но когда эскиз переводится на большой формат - многое теряется. У многих обучающихся эскизы лучше, чем сама композиция. Но встречались и обратные случаи. Часто автор в итоговой работе и в цвете и в тоне делает совершенно другое решение, забыв выбранный эскиз.

Если изначально к формальной части подойти как к науке и попробовать тонально организовать формат, то это уже успех. Часто банальность композиции, её литературность происходит из-за незрелости и незавершенности замысла, неопределенности её формата. Следовательно, к эскизам нужно относиться очень серьезно. В эскизе всё должно быть решено: соотношение тонов, композиционный центр, пластика, цветовое решение. Если в эскизе будут ясно выражены эмоция автора и грамотное сформулированное решение, то в формате нужно будет только уточнить точно перенесенный рисунок.

Композиционные просчеты имеются во многих работах. Идеальной композиции не бывает. Но в глаза бросается наличие композиционных штампов. Плохо, когда авторы двухфигурных композиций помещают эти фигуры в центр и композиция получается симметричной. Все представленные работы условно можно разделить на две группы: первая - композиции, где действие развивается параллельно плоскости картины (монументальный ход, который характерен скорее для плоскостной живописи, для декоративной композиции) и вторая, с движением вглубь. Оно есть, но пространственные планы, которые существуют, не везде грамотно обозначаются. Смущает не очень четкое понимание пространства в композиции и это характерно практически для всех детей.

Решению этой задачи в любой фигурной композиции может способствовать предварительный этап анализа пространственного расположения объектов. Иногда имеет смысл лепить фигурки из пластилина, помещать их в сценическую коробку. Поставить свечку для освещения, изучить тени, контрасты, увидеть глубину пространства и положение фигур в нем.

Во многих композициях фигуры статичны, отсутствует диалог. Есть удачные темы, есть и посредственные. Сюжеты должны быть взяты из жизни. Нет запретных тем. Все должно быть подсмотрено с натуры. Наблюдательность важна. Учитесь мыслить композиционно и образно. Видеть образы в окружающей среде. Композиция убедительна и жизненна тогда, когда в ней есть найденный образ. Поиск образа – это поиск типических характеристик персонажей и окружающей их среды. В композиции всегда можно найти образные, пластические ходы, которые могут зацепить, остановить, заставить задуматься.

Любая композиция – это впечатление от жизни. Важно прочувствовать и пережить материал, а не цитировать его. Это как с литературным произведением - не поняв его смысла, так и будешь использовать только клише.

Мировое искусство богато примерами, которые нужно показывать детям (и хорошие, и плохие). Преподавателям, дающим композиционное задание, предварительно нужно собирать материал, примеры работ разных художников. Необходимо проводить подготовительную работу с учетом истории мирового искусства. Не надо этим пренебрегать. Это опыт, который нужно использовать. История искусств и другие учебные предметы должны идти в связке. Историю искусств нужно использовать в более прикладном плане. Анализируя произведение художника полезно разбирать и анализировать композицию и композиционные решения.

Название композиции. Вероятно, детям необходимо было дать возможность назвать свою работу. Внутри заданной темы «Разговор» найти более конкретное название. Это помогло бы сделать работу более эмоциональной. Ведь образное восприятие работы зрителем может быть ярче за счет отраженного в названии авторского замысла. Любой композиции предшествует замысел. И здесь название – ориентир для развития идеи.

Надо четко отделять язык (формальный – тональный, цветовой, пластический) от содержания. Есть темы, которые нельзя решить не литературно. Нам необходимо понимать, чего именно мы хотим. В композиции надо четко знать, что есть метафоры, есть символы, средства, которыми художник может оперировать.

Смысл чувства в чём? Вне зависимости от того, что ты видишь, работа должна оставлять чувство гармонии, подталкивать к размышлению, сопереживанию. Доброе, хорошее, позитивное начало должно присутствовать всегда, даже в драматичной работе. Композиция должна носить позитивный характер, оставлять приятное впечатление и с содержательной стороны и с формальной, чтобы не было отторжения. Та композиция хороша, увидев которую понимаешь, что жизнь прекрасна не смотря ни на что, что добро победит зло.

Тональное и цветное решение композиции.

Создавая композицию, авторы должны понимать, что в ней должна быть четко отработана формальная сторона. Особое внимание нужно обратить на тональное решение. Во многих работах есть просчёты в тоне. Общий тон и соотношение тоналностей внутри картины носит зачастую случайный характер, вероятно педагоги не все достаточно чётко объясняют. Есть понятие светлых пятен, средних тонов и темных (три тона). Многие же композиции выполнены в два тона и достаточно случайно. Равновесие светлого и темного – об этом надо всегда задумываться. Как тонально организовать формат? Гармоничное сочетание светлых серых и темных пятен – здесь не все благополучно, мало композиций выстроенных грамотно. Суть тонального решения – достичь гармонии, равновесия тонов.

Цветовой строй, цветотональные отношения. Любая удачная композиция - это всегда грамотное сочетание цветовых тонов. Если они ритмически увязаны друг с другом - композиция хорошая.

Эскизы в цвете. Хотелось бы увидеть цветовые колористические решения. Но чаще мы видим только светлое пятно на темном фоне и наоборот. Цветовые эскизы часто не совсем соответствуют тональным. Конечно, увидеть за цветом тон очень сложно. У детей происходит путаница при переводе тона в цвет. Значит, необходимо провести занятие – как перевести тональный эскиз в цветовой. Полезно начинать с эмоциональных колористических нащлепков. А потом из них вместе с ребенком выбираем, гармонизируем и анализируем с точки зрения и тона и цвета, как они соотносятся и как они уживаются друг с другом.

В цветовых эскизах хотелось бы видеть больше эмоций. Сейчас многие композиции суховаты в цвете. Наши авторы - молодые люди, и могут более эмоционально выбирать цвета!

Не все выполнили технические требования. Изначально всех поставили в рамки – форэскиз, эскиз в тоне, в цвете, итоговый эскиз. То есть, непременно должна была выполняться методическая последовательность. Но в каких-то композициях начали использовать аппликацию из цветных альбомов. Как прием он может быть применен, но здесь надо было придерживаться условий – строго выполнение гуашью.

Работу нужно доводить до конца. Мы увидели много незавершенных композиций.

Рекомендации преподавателям:

Главная рекомендация, несомненно, повышать свой профессиональный уровень. Если у преподавателя нет понимания законов композиции, то ребенок никогда не воплотит в жизнь качественную работу, какой бы он способный не был. В целом, в этом году, недостаточно высокий уровень освоения программы. Если дети планируют поступать в художественное училище - нужно думать, как с ними работать в дальнейшем. И как проводить работу самим педагогам. И даже если дети не будут поступать, грамоту должны иметь все выпускники. И наша задача - дать грамоту всем. Также важно продумать работу с кадрами, посылать педагогов учиться.

Для повышения качества станковой композиции важно, чтобы преподаватели школ искусств проходили повышение квалификации именно в области композиции. То есть человек, который преподаёт композицию, должен справиться с задачей создания станковой композиции. Если он справляется, даже если у него будут ошибки (а они, конечно же, будут), по крайней мере, он будет знать, на что надо обращать внимание и что именно говорить обучающимся. Педагог должен заниматься самообразованием.

Педагоги должны сами выполнять работы, только тогда обучение в школе будет эффективно. Необходимо систематическое обучение, организация не разового семинара, а постоянного.

Программа обучения должна стать тем самым связующим звеном, которое позволит нам выработать, во-первых, критерии оценки, во-вторых решать проблемные моменты, которые связаны с разными точками зрения, с содержанием и т.д. Но основной является академическая программа, от которой отступать ни в коем случае нельзя. Она первична, и то, что наработано художественными ВУЗами, должно быть взято за основу.

Помимо творческой составляющей - есть ещё и аналитическая. К примеру, анализ произведений мировой живописи: какой-то блок, который связан с анализом, допустим тональным, ритмическим, пространственным, живописным, композиционным, колористическим – это можно в какой-то период сделать, осмыслить, а конечный результат этой работы - картина. А этому предшествует поиск образа, создание эскиза, и т.д., и решение формальных задач. Итог – курсовая работа – композиция.

Можно оттолкнуться от детской программы и на себе, на взрослых её отработать. Здесь тоже нужен блок для самостоятельной подготовки. Это во многом облегчит учебный процесс. Дается композиция, переносится на домашнюю подготовку, приносится, обсуждается.

Можно будет выполнить два задания и три подготовительных этапа. Теоретическая часть, знакомство с темперой, к примеру, какие-то вводные упражнения на этапе подготовки. Занятия можно проводить раз в неделю. Важен сбор материала, подготовка, наработки.

По общему мнению экспертов обнаружилась сложность в определении баллов за каждую работу по критериям. Есть необходимость изменить методику экспертной оценки.

Принято решение:

1. При выполнении композиции на заданную общую тему (например, «Разговор»), предложить детям придумать собственное название, которое поможет автору более точно раскрыть главную идею композиции, а зрителю понять авторский художественный образ.

2. Для оптимизации процедуры просмотра в будущем году рассмотреть возможность укрупнения показателей экспертной оценки до двух категорий (в экспертной ведомости): техническая оснащенность и выразительность исполнения, с учётом исполнения заданных четырех критериев, указанных в качестве показателей, в каждой из них. Первый балл (от 1 до 3) ставится за подготовительную работу. Второй балл (от 1 до 3) - за готовый эскиз. Из этих двух баллов путем суммирования выводится итоговая оценка, которая обеспечивает определение уровня качества композиции. Общий балл выводится из суммы общих баллов у каждого из четырех экспертов и максимальный балл за представленную учебную работу может составлять 24 балла. Таким образом, задача мониторинга - выявление уровня освоения программы (низкий, средний, высокий) будет вполне решена.

3. Разработать программу курсов повышения квалификации по станковой композиции с включением психолого-педагогического блока совместно с Уральским Педагогическим Университетом для преподавателей

образовательных организаций города Екатеринбурга (без отрыва от производства) на 102 учебных часа с выдачей Свидетельства государственного образца.

Эксперт:

Лопато Алексей Борисович,
заведующий кафедрой рисунка УрГАХУ,
профессор, член СПО ВТОО "СХР" и
МТОО «Союза педагогов-художников»

08.05.2017 г.