

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 по станковой композиции проводился среди предвыпускных 4-х классов образовательных организаций, реализующих ДПП «Живопись» со сроком обучения 5 лет и 7-х классов образовательных организаций, реализующих ДПП «Живопись» со сроком обучения 8 лет.

В просмотре приняли участие **291 человек** из **10 (десяти) детских школ искусств** **Екатеринбурга**, реализующих дополнительную предпрофессиональную программу «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет). При подготовке учебных работ к процедуре просмотра приняли участие **21 преподаватель-художник ДШИ** Екатеринбурга.

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» или «СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ» (Раздел программы учебного предмета «Композиция станковая» - «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 x 29,5 см (А3)

2 вариант: 42 см x 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;
- пластическое решение в зависимости от идеи композиции.

Результаты экспертной работы:

Экспертная комиссия отметила традиционно высокий уровень организации процедуры мониторинга и организации работы комиссии, учитывая увеличение количества по сравнению с прошлым годом с 283 до 291 работ, оперативность раскладки работ, мобильную сменяемость экспозиции,

что положительно сказалось на скорости работы экспертов по оценке рисунков и документированию результатов, удобстве просмотра.

Организаторами мониторинга (Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство», ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) были учтены все профессиональные пожелания экспертной комиссии в 2018 году и доведены до всех школ искусств, что, в свою очередь отразилось на общем уровне подготовки работ учащихся к городскому просмотру 2019 года. Единогласно все эксперты отметили: выбранная форма представлений композиционных работ с обязательным показом этапов подготовительной работы позволяет комиссии наглядно видеть уровень профессионализма преподавателя и его заинтересованность в овладении навыками поэтапной работы для создания грамотной станковой композиции каждым учащимся.

Общим мнением комиссии стал вывод о том, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество работ, показавших высокий уровень освоения учебной программы. Возможно, на такой результат повлияло то обстоятельство, что в мониторинг включились новые (часто молодые) преподаватели, не участвующие в просмотре прошлого года, участниками просмотра впервые стали учащиеся, осваивающие ДПП «Живопись» с 8-летним сроком обучения в детской школе искусств. В то же время, большинство работ, безусловно, соответствуют нормативному уровню освоения программы.

Предметно анализируя работы учащихся, эксперты с сожалением отметили, что на просмотре представлено много банальных композиций, в которых и преподаватель и автор очень поверхностно отнеслись к **выбору темы, сюжета**. Очень много композиций, где пейзаж или интерьер преобладает настолько, что фигуры полностью растворяются в этом окружении. И мы видим, что это становится не композицией из двух - трех фигур, а пейзажем, в котором фигуры потерялись. А ведь по условиям задания надо было раскрыть тему «Разговор». В данном случае, не совсем точно или совсем не точно найдены соотношения фигуры и окружения – пейзажа либо интерьера. Не точно выбран **масштаб**: окружение доминирует. Либо другая крайность: элементы пейзажа или интерьера практически отсутствуют. Педагогам важно точно сформулировать принципы и сориентировать детей в масштабе элементов композиции: насколько масштаб фигуры вписывается в масштаб интерьера. Таких работ, где не учтён масштаб – очень много. Кроме того, необходимо обращать внимание на перспективу.

Если говорить о композициях с точки зрения **компоновки – организации плоскости листа**: по тональным пятнам, выделению композиционного центра, ритму и т.д. – качественных композиций, также, не много. Эти композиции разваливаются, не организованы пластически, не уравновешены. Это жёсткая оценка. Но если композиции детей не скомпонованы, очевидно, что нет знаний и понимания как нужно организовать лист – у педагогов. Здесь особенно необходимо акцентировать внимание педагогов на сбор подготовительного материала, поиск композиционного решения, разработку тональных и цветовых эскизов.

Среда в композиции. Колористическое решение и **состояние**. Многие работы сделаны как графика. То есть, в них совсем нет цветовых отношений,

даже если они пишутся цветом. Здесь цвет формален, его можно назвать краской, т.к. он работает автономно и не несет ни тональной, ни колористической, ни смысловой нагрузки. Мы должны научить ребенка создавать живописную среду, а не рисовать синей краской и белилами в технике «гризайль». Вопросы живописи – это вопросы **колористики и цветоведения**, на которые педагогам нужно обратить особое внимание. Любой предмет или персонаж находится в среде. Воздух и объекты влияют друг на друга. Даже малым количеством красок можно решить композицию тонкую и нежную, но в каких-то близких отношениях. Ведь живопись – это, прежде всего, тепло-холодные отношения. И развитие цвета обязательно должно быть. Важно обращать внимание на касания форм.

Некоторые работы, получившие высокий уровень, вполне подойдут для вступительных экзаменов в художественное училище. Это очень хороший уровень и здесь, безусловно, чувствуется системная и грамотная работа преподавателя с учащимися.

Подготовительный материал. Первое и одно из главных понятий: эскиз – это не картинка. Очень много эскизов с глазками, с прорисовками мелких деталей, где всё сделано одинаково. Просто иллюстрация не произведения, а такого сиюминутного момента из произведения. Во многих работах обращает на себя внимание избыточная детализировка. Графичность. Графичность – это хорошее слово, оно звучит обычно, когда хвалят работу, но у нас это именно «картинка». Сбор материала – это очень важный этап композиции, на который педагоги должны обращать пристальное внимание и добиваться от детей максимального результата. Детей надо учить наблюдать, замечать, понимать, отражать, обобщать. Очень важно – умение собирать материал. Пока видим у многих неумение собирать материал. Например, может быть композиция из ничего сделана, например – «две девочки сидят на окне» – окно просто рама и всё. «Два человека сидят на ступенях школы» – ступеньки, дверь, всё. Ну, то есть вот окно – посмотрите на него. Какие там шторы, в любой школе есть окно, оно особое, с индивидуальными характеристиками, но дети же этого не видят. Значит, это наша преподавательская ошибка: мы не можем показать эту красоту вокруг себя. У детей пока нет насмотренности, памяти, наблюдательности, поэтому большая часть эскизов неудачна по причине неумения ребёнка собирать материал, и преподаватель его этому не научил. Очень профессионально, естественно, выглядят работы, в которых автор взял для композиции сюжет из жизни. Наполнил композицию реальными объектами, с характерными подсмотренными деталями, перспективой, масштабностью, цветовыми отношениями. Натура подсказала и цвето-тональные отношения. Здесь нет диких, надуманных цветов. Персонажи живые, не придуманные, а подсмотренные. На подготовительном этапе сбора материала можно пользоваться набросками, этюдами и фотографиями, если нет возможности порисовать. В продуманных композициях есть состояние и появляется образ.

В этом возрасте преподаватель должен говорить детям об образе, художественном образе. Художник должен создавать обобщённый образ, а не фиксировать документальный и сиюминутный момент. Здесь не обойтись без

эскизной работы и поисков вариантов (композиционных, тональных, цветовых).

Нельзя не сказать и об иллюстрациях, которые представлены на просмотре. Несмотря на то, что книжная иллюстрация - это особый жанр изобразительного искусства, здесь так же следует учить детей созданию образа, а не фиксации конкретного момента. Автор должен создать обобщенный образ героя или всего произведения, наполнив содержание точными, реальными (или правдоподобными, убедительными) деталями, характерами, опираясь на содержание и идею произведения.

Обобщая результаты, эксперты еще раз отметили, что:

Эскиз композиции – это эскиз, а не картина, но и не «картинка». И иллюстрация – это эскиз. Он должен быть сделан живо и живописно, т.к. учебная дисциплина – станковая композиция.

Сбор материала для композиции – это 80% работы. Всё живое вокруг нас – мы всё увидим внимательным взглядом и ничего придумывать нет необходимости. А когда начинаешь придумывать из головы, то получается очень большая мука. Как следствие – нет результата. И у детей формируется отвращение к композиции. Они ненавидят композицию – потому что они не понимают, что и как надо делать. Показать и научить должен преподаватель. Работа получилась у ребенка – полюбили и поехали работать дальше.

Решающее значение для качества обучения имеет самостоятельная домашняя работа учащихся. Аудиторных часов никогда не хватит для полноценной композиции, поэтому преподаватель должен вдохновить на самостоятельную работу и спросить результаты чтобы, проанализировав их с учащимся, двигаться дальше.

Часто в композиции не правильно расставлены акценты – всё сделано одинаково и с одинаковым вниманием. Необходимо расставлять приоритеты. Влияние состояния на образ. Найденное состояние в композиции – это большая часть успеха.

Цвет лучше брать из жизни, тем более в натуре есть всё. Условный цвет засушивает и выхолащивает композицию. Даже если композиция делается в декоративном ключе, здесь важны и цветовые, и тональные отношения. Важна пластика и масштаб цветовых и тональных пятен.

Низкий уровень качества композиций, представленных на мониторинге, впрочем, как и высокий, – это уровень профессионализма и педагогического мастерства преподавателя. Если мы видим типичные ошибки у группы детей, мы понимаем, что преподавателю необходимо самому учиться и исправлять свои профессиональные и педагогические ошибки.

Некоторые работы не были оценены экспертной комиссией по причине невыполнения условий, описанных в Положении о мониторинге. Например, использование масла, а не гуаши или в качестве итоговой работы представлен только карандашный рисунок, а в цвете композиция не выполнена, или подготовительный материал не соответствует количеству и качеству, а то и вовсе отсутствует.

Учить детей наблюдать жизнь вокруг себя, замечать в повседневной жизни интересные темы, сюжеты, эмоции, столкновения интересов, взаимодействие и взаимоотношения людей друг с другом, и не только людей, а любых героев композиции.

Преподавателям стараться применять в классе **индивидуальный подход**: каждому ребенку ставить адекватную его способностям задачу. Но в процессе работы достигать максимального результата в решении каждой конкретной задачи.

Во время работы над композицией приводить детям больше примеров из мирового художественного наследия, современных художников, учебные работы студентов-художников и т.д. с разъяснением и анализом композиционных схем. Для более качественного выполнения детьми заданий по композиции предлагаем рассмотреть возможность корректировки программ учебных предметов «Композиция станковая» и «История изобразительного искусства» с целью практикоориентированности знаний, совершенствования навыка анализа композиционных схем произведений изобразительного искусства и применения этих знаний при выполнении собственных тематических композиций.

Принято решение:

1. При подготовке тематических композиций на Городской открытый просмотр, обратить особое внимание на требования к оформлению работ, указанных в Положении.

2. Считать апробацию и реализацию процедуры Городского открытого просмотра по учебному предмету «Композиция станковая», разработанную и проведенную городским ресурсным центром «Изобразительное искусство» в течение 2018 и 2019 года успешной.

3. Проводить процедуру Городского открытого просмотра по учебному предмету «Композиция станковая» ежегодно в отработанном механизме и с учетом выработанных критериев оценки.

Эксперт:

Пьянков Илья Александрович,
председатель экспертной комиссии,
преподаватель Свердловского художественного
училища имени И.Д. Шадра, член регионального
отделения ВТОО «Союз художников России».

25.04.2019 г.