Задания по предмету ”Композиция” как способ формирования культурного уровня обучающихся (на примере Лицея)

1)Программа по композиции с учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся

Программа по композиции Лицея -комплексная программа, разработанная с учётом психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Подготовка детей по композиции начинается с момента поступления в Лицей. Программа по композиции, разработанная под руководством Б. С. Угарова и основана на академических традициях обучения, содержит задания на умение будущего художника выражать свои мысли и эмоции посредством изобразительного искусства. Она состоит из следующих этапов:

Первый год и второй год обучения(5 и 6 класс) - эскизы композиции по теме «Сказка». (Конкретные темы выбираются Методическим объединением по композиции Лицея). Как правило, кроме сказок в задания первых двух лет обучения включаются задания для постепенного изучения великих культур древности - греческой, египетской, японской, византийской, русской. Таким образом осуществляется взаимодействие с программой по истории и истории искусств.

Третий(7 класс) - эскизы композиции на основе литературных произведений, изучаемых на уроках литературы. Дети в силу особенностей возраста тяжелее справляются с абстрактными сюжетами, поэтому литературная основа поддерживает обучающихся в работе над композицией.

Четвёртый и пятый год обучения (8-9 класс) - эскизы композиции на заданную тему по наблюдениям (например– «Друзья», «Лето в городе», «Трудовое лето» и т.д.) Особое внимание нужно обратить на подготовительный этап работы- сбор материала, наброски с натуры и зарисовки.

Шестой год обучения(10 класс) -эскизы композиции на заданную тему. Возможен бытовой сюжет с участием 2-3 человек. Часто дети обращаются к исторической картине. Например: «На выставке», «Друзья», военные темы.

Седьмой год обучения (11 класс) темы выбираются с учётом тем, предлагаемых ФГОУ ВО ГАИЖСиА им. И. Е Репина на вступительных экзаменах. Также возможна свободная тема как особое композиционное задание.

2)Программа по композиции как компонент образовательной программы

Владение композиции является одной из основных задач обучения в Лицее.

Курс композиции дает профессиональные навыки и знания, направленные на развитие творческих способностей и образного мышления учащихся. Композиция в цвете (по курсу живописи) выполняется с 5 по 11 класс, композиция в тоне (по курсу рисунка) выполняется с 8 по 11 класс.

В процессе работы педагог учит учащихся осмысливать жизненные впечатления, воспитывает в них умение видеть типичные явления жизни и правдиво их передавать. В результате прохождения курса учащийся должен уметь выполнять законченные по идейному и художественному замыслу, завершенный по исполнению эскиз композиции.

Педагог, применительно к возрасту ученика, постепенно приучает к систематической последовательности в работе над композицией: замысел, выбор сюжета, подбор материалов, работа над этюдами и набросками и, наконец, выполнение законченного эскиза. В младших классах, где композиция является преимущественно лишь фиксацией жизненных наблюдений, педагог обращает внимание ученика на верность решения сюжета и нахождения кульминационного момента его развития, более взрослым учащимся он объясняет значение идеи, темы, сюжета и профессионального исполнения композиции.

Необходимым условием работы над композицией является накопление жизненных наблюдений, которые должны систематически фиксироваться учащимися в зарисовках и этюдах, выполненных с натуры, по наблюдению, по памяти и представлению.

Раскрывая перед учащимися весь сложный процесс – создание композиции, педагог обращает их внимание на такие важные моменты решения замысла, как выделение главного и подчиненного второстепенного, установление связей между отдельными частями композиции и подчинение их целому, на необходимость всех средств колорита, тона, светотени, силуэта и контраста, статики и динамики, линейного и цветового ритма для достижения цельности и равновесия композиции;

а также на многообразие способов решения темы (расположение фигур, характер типов, точка зрения и т.д), на правильный выбор формата и размера плоскости композиции, различия решений однофигурной и многофигурной композиции, особенности решения передачи пространства, движения.

В процессе работы над композицией необходимо уделить внимание разбору и анализу реалистических произведений русского и западноевропейского искусства.

Занятия по композиции состоят из индивидуальной работы учащихся над разработкой и выполнением композиционных и эскизов. Индивидуальная работа над эскизом ведется под руководством педагога по определенным для каждого класса темам.

Темы композиций и сюжетные разработки к ним подготавливаются на год педагогами лицея и утверждаются на заседании методкомиссии к началу учебного года.

Задания по композиции задаются не только в соответствии с психологическими особенностями детей, но и на базе основной образовательной программы. Программа по предметам гуманитарно-эстетического профиля: истории, литературе, истории искусств - изучаются в хронологическом порядке (от ранних веков к современному времени). Художественное осмысление предметов школьной программы помогает в усвоении образовательной программы. Детям предлагается создать, например, тональную композицию или серию графических листов по мотивам произведений, которые проходят по предмету русская литература.

В академической программе по композиции всегда присутствовала историческая батальная картина. Изучение костюмов, оружия, предметного мира вместе с изучением событий истории России может послужить источником вдохновения для юных художников

3) Особенности работы над заданиями по композиции в Лицее

Композиция является самым главным предметом в учебной программе для подготовки художников. Обучение композиции проводится в лицее в соответствии с основным принципом - от простого к сложному.

Темы по композиции могут быть самые разные. Полезны исторические темы, которые дают возможность погрузиться в какую то отдельную эпоху, изучить костюмы, искусство того времени. Однако, нельзя пренебрегать и современными темами, ведь художники всегда, во все времена рисовали то, что они знали – жизнь вокруг них. Задача обучения состоит в том, чтобы дать возможность обучающемуся выразить свои мысли и эмоции на профессиональном уровне.

Тема может быть философской, что дает возможность ученику проявить остроумие, показать способность к незаурядным решениям. В 11 классе можно предложить свободную тему для того чтобы каждый ученик мог задать самому себе серьезный вопрос: «Что я хочу нарисовать?», «Что я люблю?», «Что меня волнует на самом деле?». Цель обучения композиции по большому счёту состоит в том, чтобы учащийся мог ответить себе на эти вопросы. Учащийся должен поделиться своими мыслями, чувствами со зрителями. Средства композиционной выразительности - линия, пятно, цвет должны работать на создание некоего образа и задача педагога состоит в том, чтобы объяснить ученику как с помощью линии, цвета, пятна, пластики создать ту или иную композиционную схему, яркий запоминающийся образ.

4) Значение композиции для формирования культурного уровня

Исполнение композиционных задач в течении обучения позволяет детям попробовать себя в исполнении различных по жанрам работ и воплощении собственных замыслов. Картина являлась самым главным жанром в Императорской академии художеств, потому что картина располагает самым большим количеством возможностей для выражения чувств и эмоция художника. Картина является синтетическим жанром, сочетающим в себе изобразительные средства пейзажа, натюрморта, портрета, качественное исполнение которого требует тщательной работы и профессионального мастерства. По уровню композиционных работ можно определить художественный и культурный уровень обучающихся. В процессе обучения композиционные задания существенно расширяют кругозор и повышают образованность обучающихся.